مناكند

باشرّاف، رونیت کاوون ترجت، جبرا ابراهیم جبرا

مكتبة بغداو

منشورات كتبة منتيمند بيروت

الاديب وصناعته

باشرَاف: روي كاودن سرحية: جَبل إبراهيم جَبل



منشورات مكتبة متيمنه - بيروت

هذه الترجمة مرخص بها وقد قامت مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر بشراء حق الترجمة من اصحاب هسذا الحق

This is an authorized translation of

THE WRITER AND HIS CRAFT being the Hopwood Lectures, 1932 — 1952. Copyright 1954 by the University of Michigan. Published in the U.S.A. by The University of Michigan Press.

(لمسهون في هذا المتاب

المؤلفون :

يحتوي هـذا الكتاب على عشر محاضرات ألقيت في جامعة ميتشغان بين ١٩٣٢ ـ ١٩٥٧ ، وذلك في حفلات توزيـــع منح هوبوود السنوية للموهوبين من الطلاب في نظم الشعر ، والمجلين في كتابة المسرحية والقصة والمقالة . والمحاضرون كلهم كتـــاب مبدعون عرفوا باهتمامهم بالأدباء الناشئين ، وقد اختار كل منهم موضوعاً رأى فيه فائدة خاصة للمقبئين على صناعة الأدب . وقد اشرف على اخراج هذه المحاضرات في كتاب روي كاودن .

المترجم : جبرا ابراهيم جبرا

ناقد وأديب مشهور . تلقتى علومه في جامعتي كمبردج وهارفرد . من مؤلفاته : «عرق وقصص اخرى» ، «صراخ في ليل طويل» (رواية) ، « الحرية والطوفان» (مقالات نقدية) ، «تموز في المدينة» (شعر) . وقد ترجم كتباً ومقالات عدة منها : « هملت » لشيكسبير .

تقديح

أقيمت في جامعة ميتشغان ، بموجب وصية خلفها الكانب المسرحي آفري هوبوود (المتخرج فيها عام ١٩٠٥) ، مؤسسة لاعطاء المنح باسم آفري هوبوود وجول هوبوود ، للفائزين من الطلاب في كتابة المسرحية ، والقصة ، والشعر ، والمقالة . وعندما أخذت « لجنة هوبوود » ، عام ١٩٣٠ ، تضع الخطط لاعطاء هذه الجوائز الكبيرة كل سنة ، اقترح ان يتم تقديم الجوائز في حفلة عامة ، وان يجري الاحتفال بها بأن يلقي احد مشاهير الادباء حديثاً على الحاضرين . وقد جمنا في هذا الكتاب عشرة من هذه الاحاديث الستي القيت في الفترة الواقعة بسين علم عامي ١٩٣٧ و١٩٥٢ .

والمحدثون هنا كلهم كتاب مبدعون عرفوا باهتامهم بالادباء الناشئين ، وقد اختار كل منهم موضوعاً رأى فيه فائدة خاصة للمقبلين على صناعة الادب . ففي هذه الاحاديث آراء نقدية تتفاوت وتتباين بقدر ما في الثقافة الامريكية من تفاوت وتباين . وفيها أيضاً كشف عن الطرق التي ينتهجها الأديب كما يفهمها الادباء أنفسهم .

روي و . کاودن

الارب والايمان بالحياة

الارب والايمان بالحياة

روزك موركس لوفئت

ان « مؤسسة هوبوود » أعظم المحاولات وابعدها طموحاً لتغذية الادب وتنشيطه من الخارج ، بتقديمها ذلك الضرب من العون المادي والفكري الذي يستطيع حتى المجتمع الآخذ بالحضارة الآلية تقديمه لمبدعيه . وقد كان تأسيسها اعترافاً مؤمناً بأهمية الادب للمجتمع الذي استُمد منه ذلك العون . وعندما ربط واهب المال هذه المؤسسة بجامعة والجامعة هي القيم الرسمي على ميراث الحكمة والقيم الجالية التي نشأت عن تجارب البشر – فانما دل بذلك على اعتقاده بان الادب ليس نتاجاً ذاتياً أو خارجهاً

غريباً مجلوب الفتنة لفثة باطنية ، او تعبيراً عن عواطف الاديب للتفريج عــن نفسه والتخفف من اوصابه ، بل انه مسعى عام ، وجزء مــن محاولة الانسانية العيش عيشــة وافية ، بل قــل عيشة نبيلة وافرة ، باستخدام جميع موارد بيئتها ؛ وهي محـــاولة تستهدف الجامعة دوماً الزيادة منها حتى أضحى اسم الجامعـــة رمزاً لها . ولذا فاننا لا ننأى عن جانب اللياقة في هذه المناسبة ، التي تمنح فيها ثمرات هبة السيد هوبوود لمستحقيها ، إذا نحن قضينا بضع دقائق لاعادة النظر في الادب من حيث هو هبة تقدم للمجتمع . وقد اوعز الي باعادة النظر هذه مطالعتي المقالات التي تقدم بها المتسابقون . فالكثير منها يشترك في قسط معين من الارتياب في المادة ، وذلك ميل نشهده اليوم في الأدب اذ ينحو نحو الانكماش عن الواقع الى داخل الذات ، وهو أمر جعلت غرضي في هذه الملاحظات انكاره وتهجينه. فالحاجة تشتد بنا اليوم الى ملاحِقة مثلهذا البحث ، حين بدأنا ندرك ان الانسانية في خطر ، وان التشكك في قدرة هيكل الحضارة الغربية على حمل عبثها قد أخذ يذيع وينتشر ، وان الانهزامية تدق الناقوس الذي ينذر بتداعي الغرب وانهياره . هل يستطيع الفن ان يسعف عالماً نال منه الأسى والكرب ؟ في أواخر القرن التاسع عشر لم يكــن لدى أصحاب الفنون والصناعات أي شك في الجواب ، وفي أوائل القرن العشرين رأينا تأكيداً ايجابياً لدى الفلاسفة - سأشير اليه فها بعد - ؛ اما اذا طرح هـــذا السؤال اليوم ، تطلعنا بشدة الى الادب بحثاً عن الجواب. فالادب أكثر الفنون الجيلة ديموقراطية ، وأقلها اغتراراً ، وأيسرها على إدراك الشعب لخلوه من عسر المصطلح والمبنى ، وأنسبها ليسعف على تذوق الفنون الجيلة الاخرى ، وليكون مدخلاً لما . إن ثقافتنا الحضارية ادبية في الأغلب . ولذا يوجه هلا السؤال الى الادب بالحاح اكثر مما يوجه الى الموسيقى او النحت : أيستطيع الأدب بالمعنى الاجتماعي ان يساعد في انقاذ العالم ؟ علينا قبل ذلك ان نتوجه بسؤال آخر : أيستطيع إنقاذ كهذا أن يصبح مصدراً للقيم الجالية ؟ اذا لم يكن جوابنا على ذلك بالإيجاب ، فان أدب الانقاذ والخلاص سينتهي ولا يعود أدبا وانما يغدو دعاية في شكل كتب ، او مجلات ، او جرائد ، او افلام سينائية ، او بلاغة مذياعية لها وليست هذه جميعاً مما أراد السيد هوبوود مساعدتها لها يبدو له مدّه بالعون المادي .

يقول لويس ممفورد في مراجعة له حديثة لكتاب « الذهن الادبي » من تأليف مكس إيستمن : « لا بد لاي حكم معقول على وظيفة الأدب ان يبنى على دراسة مباشرة للطريقة التي يلعب الادب فيها دوره ويعمل ، لا على الطريقة التي قد يتخيلها فيه النقاد الآخرون » . فاذا جعلنا من هذا المبدأ الذرائعي نقطة انطلاق ، ساغ لنا ان نستهل البحث بقول شائع مؤداه ان الادب من بين الفنون الجيلة كلها هو الذي يعتمد اعتماداً أكيداً على المحتوى . وقد كانت فترات الأدب الزاهرة في التاريخ تعتمد دوماً على مادة تستهوي خيال الشعراء والناثرين ، ويستطيعون معالجتها على مادة تستهوي خيال الشعراء والناثرين ، ويستطيعون معالجتها

بحرية واطمئنان . وهذه المادة قد نجمت ، بالطبع ، عن احساس الانسان بالمعرفة ، والسلوك ، والجمال ؛ وهي تشمل قيماً مستمدة من ثلاثتها جميعاً ، وتمثل توحيداً لها يتحقق على نحو ساذج احياناً ، متعمد أحياناً اخرى . وحسبنا ان نذكر أمثلة على ذلك عصر الملحمة اليونانية ، والمأساة اليونانية ، والعصر الاغسطي في روما ، والقرون الوسطى ، والنهضة ، والقرن الثامن عشر . فقد كان تيسر المادة التي يقر العرف جوهرها نعمة من الله للاديب . فهي التي تقرر مبتغى الأديب الاول ، سواء أكان ذلك الاديب هوميروس او اسخيلوس ، فرجيل او دانتي او شيكسبير .

أما القرن التاسع عشر الاقل من سائر العصور بريقاً ، فانه يختلف عن تلك العصور اختلافاً بينا في أنه خلا من المادة التي يقرها العرف . صحيح أنه مدين للرومانسية باكتشاف مصدر هائل في الطبيعة تستقى منه المادة الأصيلة . ولكننا نجد ، باستثناء ذلك ، تشككاً متنامياً يتصل بمادة الموضوع _ وذلك شكل جديد من اشكال الحس بالذات في الادب . وقد عبر عنه ماثيو آرنولد تعبيراً جلياً في مقدمة ديوانه «قصائد» الذي صدر عام ١٨٥٢، عبث استنتج ان على الشاعر ان يبحث عن موضوعه في الافعال الرائعة «التي تستهوي العواطف الانسانية الأولية أشد الاستهواء»، ومثل هذه المادة يوجد على الاكثر في الماضي البطولي . وأحس شعراء آخرون بان البحث عن الموصوفات ضرورة عائقة يضطرب شعراء آخرون بان البحث عن الموصوفات ضرورة عائقة يضطرب إذاءها الالهام ، ولم ينج منها كليا فيا يبدو الا براوننغ وويتمان .

إذ أصبح الماضي ملجأ للجميع ، وغدا التاريــخ هـــو الموضوع الاول في البحث الفكري في اوائل العصر الفكتــوري، مهيئـــآ لكارلايل ، وماكولي ، وغروت وبكل ، موضوعات صالحة لكتابات عظيمة من الطراز الاول . وجعل الروائبون يكتبون أو يختطون روائعهم متكئين على التاريخ ، وبني انعاش المسرحية الادبية على الشخصيات التاريخية . ولكن بقدر ذلك أيضاً تمنز هــــذا العصر بانهاك متزايد في الحاضر ، حين أخذت مشكلات حياة الانسان في المجتمع تشتد لجاجة وتهديداً . فالعصر الفكتوري يمثل انحداراً سحيقاً من مجالي الالهام . واعلامه في الادب كلهم تقريباً خرجوا ، ـــ تحت وطأة الضرورة الاجتماعية ــ من العزلة الرومانسية التي يتصف لها فن مبنى على الماضي . فامسى كارلايل الذي بدأ حياته الفكرية ناقداً للادب ، واحداً من اساتذة الناريخ التطبيقـــــى . وهجر تنيسون « قصر الفن » وحول ملحمة «المائدة المستديرة » الى «امثولة » اجتماعية . ومرت النزابث براوننغ خلال سلسلة من التحولات لكي تقول معترفة في النهاية:

> في ريبة أنا من شاعر لا يرى مزية او مجداً في زمانه ،

ويدرج بروحه خمسمئة سنة الى الوراء

عبر الخندق والجسر الى بهو في احدى القلاع .

وتحول ماثيو آرنولد من الشعر الى النقد ، ومـــن نقد الشعر الى نقد الحياة . أما موريس فتخلى عن « الفردوس الارضي »

ليكتب وأنباء من لا مكان . .

ومن تحصيل الحاصل أن يقال إن أحد الأسباب في تشكــك القرن التاسع عشر وتردده حول طبيعة المحتوى في الادب هو ما احرزه العلم من تقدم مظفر . وإذا المتمسكون بالثقافة التقليديسة يجدون أنفسهم ، كالمنافحين عن الامبراطورية الرومانية ، مهددين من قبل جحافل بربرية تتدافع على حدودهم . وقد ابتلتهم –كما ابتلت الرومان من قبلهم ــ فرقة في الرأي والمشورة . فمن ناحية ، رأوا القيم الراسخة ، أعني قيم « اسمى ما فكر فيه واسمى ما قيل في العالم حول القضايا التي تهمهم كثيراً ، يتضاءل الى اساطــير وأمثولات بقوة مجموعة جديدة من الحقائق الصلبة المستجدة . ثم إنهم عندما اعترفوا بمقدم معرفة جديدة حيوية عليها ان تمدهـــم قياساً على السابق ، بوحي ومضمون لفن جديد ، ــ عندئذ اضطربوا اذ وجدوا أنها تعز ً على الادب وتعجزه عن ان يستوعبها . ولعلنا نقسو على النفس حين نذكر اليوم كلمات الود التي رحب فيهــا وردزورث ، في مقدمــته لديوان « القصائد الغنائيــة » Lyrical Ballads ، بالعلم الذي قدر له فيما بعد أن يحطم إله الشاعر: قال : ه اذا كانت جهود رجال العـــلم ستخلق يوماً ثورة مادية ، مباشرة او غير مباشرة ، في أحوالنا ، وفي ما دأبنا على الانطباع به ، فان الشاعر لن ينام عندها أكثر مما ينام في عصرنا ، بل إنه سيتهيأ لاقتفــاء خطوات رجل العـــلم ، لا في تلك

النتائج العامة فحسب ، بل سيمشى الى جنبه ، حاملا الحس والمشاعر الى وسط مادة العلم نفسها . وسيجد الشاعر في أنــأى مكتشفات الكهاوي والنباتي وعــالم المعادن ، موضوعاً صالحاً لفنه كأي شيء آخر يعمل فنه فيه ، هذا اذا أتيح لنا يومـــاً أن نألف هذه الاشياء؛ وأن نرى العلاقات فما بينها ، تلك العلاقات الـــتي يدرس الاشياء في ضوثها وجـــال هذه العلوم المختلفة ، وقد تجسدت لنا بوضوح ، كأنما هي كاثنات الذي نسميه الآن علماً _ بعد ان يصبح مألوفاً لدى الناس على هذا النحو _ مستعداً لكي يتلبس شكلا من اللحم والدم ، فان الشاعر سيمد هذا التحول بروحه الالهية ، ويرحب بالكائن الذي قد تحقق ، مقيما حبيباً أصيلا في دارة الانسان » .

ثمة سببان في عدم التآلف بين العلم والشعر . السبب الأول ، هو ان « مكتشفات الكياوي والنباتي وعالم المعادن » ، خلقت « ثورة مادية في احوالنا » ، غير أنها لم تصبح يوماً بالمعنى الذي تصوره وردزورث _ أعني بمعنى التنظيم الكامل المثمر الذي يفي بحاجة الانسان _ مجسدة « لنا بوضوح كأنما هي كائنات تحس باللذة والالم » . بل ان الامر بالعكس . فالعلاقات التي تدرس في ضوئها مكتشفات العلم ترفع الستار عن كون لا يحفل بالانسان

وهو في سمو من التطلع والشعور ، بل قد يناصبه العداء . والسبب الثاني هو ان هذه المكتشفات تجريبية ، فهي تعتمد على الافتراض ، وهي عرضة للدحض والتفنيد . ان العلم يأبى ان يتكلم بثقة كالثقة التي ينطق بها الوحي ، ويأبى ان يمنح الفنان ذلك اليقين الذي دأب خياله حتى الآن البناء على أساسه . فموقف العالم هو ولا شك ، نقيض موقف الفنان او الشاعر . يقول هكسلي : ه من يبغ تحسين المعرفة يرفض رفضاً مطلقاً الاعتراف باليقين التقليدي . فالشك أسمى واجباته ، والايمان الاعمى خطيئته الواحدة التي لا تغتفر » .

وفي حين ان العلم لم يجهز الفن بالمحتوى ، غير انه هيا له معتمداً ذهنياً ، واقترح له اسلوباً وطريقة ، فالواقعية او الطبيعية تلازم العلم في الطبيعة . وكما يسعى العلم في اعطاء وصف كامل للكون بمقياس من العلائق الرياضية الميكانيكية ، فهكذا سعت الواقعية إبان شبابها المطمئن الى اعطاء وصف كامل للظواهر التي تقع تحت ملاحظتنا . ولما كان كلا الرجلين العالم والواقعي ، يعتمد على قرائن الحواس ، فانه يتقبل العلم الموضوعي بروحية الايمان على قرائن الحواس ، فانه يتقبل العلم الموضوعي بروحية الايمان على نحو أقوى من تشيخوف حين أعلن أن و خارج المادة لا توجد معرفة او تجربة ، وبالتالي لا توجد اية حقيقة » . في اميل توجد الروائي يأخد مكانه بكل جرأة الى جانب الفيزيائي والفنزيولوجي ، وفي بيانه المعروف الذي جاهر فيه بأنه تخرج من

مدرسة الفن الاعدادية الى جامعة العلم ، ادعى لنفسه فيها بأعلى المراتب : و ان الرواثي ... يعطي الحقائق او يلاحظها ويبرهن عن طريق الاختبارات ، على ان تواليها سيكون وفق ما تقرره الجبرية ... اننا بملاحظاتنا وتجاربنا نواصل عمل الفيزيولوجي ، الذي يواصل بدوره عمل الفنزيائي والكماوي » .

ان ما في هذا القول من قحة لا تخلو من كبرياء ورفعة لدليل على الثقة التي أغدقها على الأدب تأسيه بالعلم مدة وجيزة ، وهي تفسير الفتح السريع الفسيح الذي حققته الواقعية في اوروبا في اواخر القرن التاسع عشر ، بحيث كادت تساوي ، بسيطرتها الذهنية ، مذهب الرومانسية التي عمت مطلع ذلك القرن .

ويعود انهيار الطبيعية عند نهاية القرن التاسع عشر من بعض النواحي _ الى تلك الاسباب التي عزوت اليها قصور المعرفة العلمية عن مد الفن بالحيوية والجوهر والتكثيف . وقد اتضح على مر الايام ان عالم العلائق الرياضية _ الميكانيكية ليس فيه ما يسوغ الاشياء التي فيها وحدها وجد الوعي قيمة ومغزى خطيراً . ومن هنا أتى انحطاط القيم الادبية _ لا أعني فحسب قيم الخطيئة ، والندم ، بل قيم المأساة والحب الرومانسي ايضاً ، وهي القيم التي يروي قصة تلاشيها السيد كرتش Krutch بانفعال عميق في كتابه « المزاج الحديث » . فالعلم ، بعد ان نشط الواقعية وحركها الى رغبة في منافسته ، طريقة واسلوباً ، كشف عن « برهان الخليف » أي إذا كان الانسان

في جوهره عديم المعنى بموجب المصطلحات التي يستعملها العقل ، واذا كان الانسان مجرد عرض لا أهمية له من اعراض الكون ، فحا الذي يبرر للواقعي اذن ان يسجل ظواهر وجوده هذا النسجيل الدقيق الحريص ؟

وبالاضافة الى الكشف عن هذه الهوة السحيقة بين غايات الفن فليس الانسان وحده خلواً من المعنى ، بل الطبيعة ايضاً خلو منه . ومنذ سنة او اثنتين جاء في مقال للاستاذ ب. و . بريدجمن نص عما ُيدعى افلاس العلم يناقض بحدّة بيان زولا المتفاثل ؛ يقول بريدجمن : « وهكذا يجد الفيزيائي نفسه في عالم هوت قاعدته ... عليه ان يتخلى عن أحب معتقداته وإيمانه . فالعالم ليس عـــالمَ عقل يفقهه ذهن الانسان ، بل اننا ، كلما توغلنا في البحث ، نجد حتى قانون العلة والمعلول ، الذي كنا نعتقد انه معادلة نستطيع ان نضطر الله نفسه للايمان بها ، قد أصبح عديم المعنى » . هذا التشاؤم ، المبني على فقدان الاتجاه فقداناً تاماً ، هو أول الامر مسألة قائمة بين العالم وربه . غير أن فيه تحدياً للشاعر ايضاً ، بل قل لكل انسان مفكر يقيم في العالم الذي يصفه العلم . ولكن عجز الواقعية – سيكولوجياً – كان قد بان جلياً قبل أن يبرز هذا التشاؤم بزمن طويل فيدين الواقعية وينسب لها شتمي التهم ومنها انها غير علمية . وقد جاءت الرمزية على نحو يكاد يكون تلقائياً لكى تكيف طريقة الواقعي وتسد ما فيها مــن نقص . وذلك لان الذهن البشري ، بالاضافة الى ما يتطلبه من حقيقة باطنية وراء الحقيقة المرثية ، من شأنه ان يضفي على التفصيل الواقعي مغزى يتخطى الواقعي ؛ بحيث ان مثل الواقعية العليا تلبست تلقائياً مظهراً رمزياً . فإبسن ، في مسرحياته النثرية المتأخرة ، تحول تحولا طبيعياً الى الرمزية . وقد خلفه في تمثيل المسرح الاوروبي مترلنك الذي قال إن المتطلب الثالث في الشعر الرفيع هو فكرة الشاعر عن المجهول الذي تطفو فيه الكائنات والاشياء التي يوجدها ، وعن المغلق الغامض الذي يسيطر عليها ، ويحاسبها ، ويشرف على مقدراتها » .

تعتمد الرمزية بالضرورة على حدس الذهن الواحد ، ويعوزها يقين المعرفة التي تضبطها معاناة الحقائق الخارجية . ولئن كانت نفتن النفس بما تهيء لها من طبيعة الاحجية والتخمين فإنها تخلو من كل ضابط يدل على صحة الحل التخميني . وفضلا عن ذلك ، فان الرمزية أدت الى مبنى اصيب فيه الجوهر والمعنى بتضاؤل متزايد ، من أجل مزاج الفنان . وكما أن الواقعية ، حين يشت من تسجيل كل مرئي وكل مسموع ، وجدت متنفساً لها في الانطباعية ـ وهي تحديد طريقة المعالجة من وجهة نظر واحدة والتركيز على التفاصيل البارزة المهمة _ هكذا وجدت الرمزية طريقة بديلا لها في التعبيرية ، وهي التي تعاليج العالم الظاهر ، لا مباشرة ، بل عن طريق حالة الانفعال التي يثيرها ذلك العالم في وعى الفنان . وهنا أيضاً أدى الافتتان بالوسائل الفنية التجريبية

إلى اهتمام متزايد بأساليب الفن ، وأكد على شعار عشر التسعين من سني القرن الماضي أعني شعار « الفن للفن » .

وتحول التأكيد بتأثير من إبسن وبطلر الى وجهة نظر فردية . حتى لدى الكتاب الذين استمروا في معالجة مشكلات الانسان في عالمه واصبحت القصة وسيلة لتحطم الاصنام في هجاتها على المؤسسات الاجتماعية ، كالزواج ، والعائلة ، والكنيسة ، والدولة . غير أن الفرد نفسه تكشف ، تحت التمحيص الدقيـــق ، عـــن تناقضات لم تكن تخطر بالبال من قبل . وتزايد تصوير الشخصية الانسانية في صورة فوضى من التناقض والتضارب ، وظهر أن الانسان السوي يتحول شيئاً فشيئاً الى كتلة من الامكانات المرضية . وكانت النفس احدى القبم الادبية التي تعرضت للامتهان المستمر فقد كانت رسالة إبسن هي : «كن نفسك » . وعليهـا يجيب الدوس هكسلى: « لا بأس . إني احاول مخلصاً ان أكون نفسى ، آي انني احاول مخلصاً ان اكون ذلك العديد مـن الناس الذين يقيمون داخل اهابي ، وكل منهم يأخذ دوره في ان يكون سيد

وقد سار البحث السيكولوجي حثيثاً بهذا التطور فأكد مكانة اللاواعي في الشخصية الانسانية ، وعرقف لورنس هذا اللاواعي بأنه « الطبيعة الجوهرية الفذة لكل مخلوق فرد ، تلك التي يستحيل — بطبيعتها — تحليلها او تعريفها او استيعابها . ليس استيعابها مكناً وانما : تستطاع تجربتها في كل حالة على حدة » . وأشار ه س

بيئرسن الى محاولة الرواية ان تعالج التجربة بتفصيل لا يضبطه تصنيف وذلك في حديثه عن رواية كنراد ايكن «رحلة زرقاء»، اذ يقول انها « ليست عملا فنياً موحداً بقدر ما هي كابوس تملؤه الأشباح والاصوات، عالم من الارواح والغيلان مشوش الاصوات والالوان، عالم لا خطة له ولا هدف، ولا يمكن تبينه الا عن طريق الشذرات المتقطعة والمسهبات المتعبة » .

ليست هذه بالطبع الا امثلة على اتجاه تسهل علينا رؤيته . فقد أضحت الرواية انطوائية ومنفصلة عن مجرى الحياة العامة . ثم ان العلوم الطبيعية قد عززت هذا الانفصال من خلال تأثيرها في الادب المعاصر . وحين عاد الكاتب الى البرج العاجي جعل يشترك هو ومادته التي تزايد بها الميل لتصبح ترجمة ذاتية ، وفي تنمية اساليب تعتمد على التداعي الشخصي الخاص وردة الفعل الشاذة . ونرى النتيجة في الطرائق القصصية التي تفرض على القارىء جهداً لم تكن تعرفه القصة من قبل ككتابات جيمس جويس بانجلترا ووليم فوكنر بامريكا وهي تحتم على القارىء السيطرة على الوسائل التي يستغلها المؤلف قبل ان يتمكن من التصدي لمعانيه .

واتضحت النزعة الى الغموض والانغلاق دون الفهم في الشعر أكثر من النثر . وقد هاجم مكس ايستمن ، في كتابه « الذهن الادبي » اتباع ما سماه « بمذهب الغموض » وشبههم بأطفال يناجى كل منهم نفسه على ملء من الناس برطانة لا يفقهها سواه .

اما لانسون فيقول في لهجة أقل عنفاً: « لقد كانت القوانين السي تعين العلاقات بين الكلمات حتى الان تستهدف المفهوم ؛ اما المدارس الحديثة فقد أرادت هذه القوانين ان تستهدف العاطفي . فأصبحت الغاية التي يتوخاها الشاعر عن قصد ووعي هي : تنظيم الالفاظ لا بموجب المنطق ، وايجاد معنى يدركه الجميع ولكن بموجب الاحساس ، وابداء انطباع لم يستم ادراكه للا عند الشاعر وحده » .

وهذا النقد ، من حيث الحقائق ، نافذ وصحيح . وحتى اذا غضضنا النظر عن استجابة الجمهور المتسارعة الى الاساليب الجديدة ، وهي الاستجابة التي تجعل إبهام الجيل الواحد مفهوماً واضحاً لدى الجيل التالي ، فلا ريب ان القدرة على « التوصيل » والنقل من الكاتب الى القارىء في الادب الذي ينعت « بالحديث » قد تعرضت لانحسار شديد . وهذه النزعة ليست إلا عرضاً طبيعياً من أعراض حالة نفسية أحدثها الاحساس الحاد بالخيبة والحيرة في عالم لم يعد يشعر فيه الانسان بالراحة والطمأنينة .

فالادب يرفض المادة الواصلة بين الفرد والعالم الخارجي ، وتتضاءل الكثافة في معناه ، وهو لا يبالي بالنقل والتوصيل ، وفوق ذلك كله تجده غارقاً في حومة نفسه ، وهذا الموقف في الادب ظاهرة توازي ذلك التشكك في الفلسفة الذي لم يكف منذ عصر النهضة عن نقده المصدع للمعرفة . كلاهما تعبير عن الخيبة نفسها ، زاد منها اخفاق الرجاء في نتائج العلم ، وقصور أجهزة

الانسان عن فتح مغاليق المجهول ، وانعدام الصلة الايجابيــة بين وعى الانسان والحركة الكونية التي تشمله .

ومن الواضح ان أحد ردود الفعل إزاء ما تستحيل معرفتـــه هو تجاهـــل وجوده ؛ وأحد ردود الفعـــل إزاء عــــالم خلو من المعنى هو الاتيان بأقل ما يمكن من المعنى عند معالجة أمره . فالكثير من الشعر الحديث يمت بصلة مباشرة الى نظريــة الفيلسوف الرومانسي الذي يقول ان الذات هي الشيء الوحيد الذي تمكن معرفته ، فيتعلق بحلمه عن العالم منفرداً بذاته . ولكن هناك ، في أية حالة ، طرقاً ثلاثة لمواجهة المسألة ، وهي الهرب، او الوقفة الجامدة، او الهجوم. وها هي الفلسفة، بعد ان تلقنت الدرس عن العلوم الطبيعية ، تتهيأ لاقتحام الميدان : لقد جعلت تلقى عنها بالفرضيات اللانهائية ، وتتخلى عن الاهداف المطلقة ، وتمتد بطريقتها التجريبية لتشمل الاهتمامات الانسانية كلها . يقول جورج سانتايانا في كتابه ﴿ الشُّكُ والآيمانُ بِالحِياةِ ﴾ الذي استعرت منه عنوان حديثي اليكم هذا المساء ، « ان وظيفة العلم الطبيعى والادراك ليست ممالأة حسّ العلم بكل شيء في ذهن مطلق ، بل هي الرفع من كرامة الحياة الحيوانية بجعلها تنسجم فعلاً وفكراً مع ظروفها .. فالمهم ان يتوحد العلم بالفن ، وان تجعل الفنون سيطرة الانسان على الأحداث ... بديلاً عن سيطرة المصادفة ، . لا ریب ان کاتبین معاصرین کالدوس هکسلی و ت . س . اليوت لن يدينهما احد بانهما لم يوحدا العلم بالفن ، وان لم تكن

غايتهما هي الغاية التي اشار اليها الدكتور سانتايانا . فالتوحيد الذي حققاه بين الاثنين لم يزد الا في النزعة الى الانكماش اليائس. ولذا فان الشكوى التي يكررها مكس ايستمن ــ وهي ان الاديب المعاصر يتجاهل العلم _ يجب ان تصحح فيقال في مكانها: لقد انتبه هذا الاديب إلى المعطيات العلمية فطغت عليه . ولكن حتى اذا اراد الاديب خدمة الادب ، فان الانهزامية التي يمثلها الكتّاب الواعون بالعلم تهيىء موارد للادب لا بد من ان تنضب سريعاً . بل ان وجهة نظرهم في ميدان التجربة الفعلية أشد عقها " بعد . ذلك ان الذي نحتاجه في المقام الاول ليس مزيداً من دراسة الحقيقة العلمية وانما هو الاقتداء ببسالة العالم عندما نواجه الاسس المتهافتة التي اقم عليها صرح معتقده . ويبدو ان الكفة قد رجحت اشد الرجحان نحو همود اليأس . ولم يبق من اتجاه فيما يظهر الا العودة الى شيء اكثر صلة بالبناء والحيوية ، سواء اكان ذلك هو التسليم الذراثعي الذي حث عليه الاستاذ جون ديوي ، او الرواقية الزاهدة الناضجة التي ينبىء بهـــا شعر جورج ديلن . كلا الأمرين يدل على ان الانسان سيتمكن من قبول مشمولات العلم دون التخلي عما تطالب به طبيعته الخاصة من ايجاب وفعل .

هذه هي النتيجة التي يتطلع اليها الدكتور سانتايانا في العبارة التي ذكرناها آنفا . أما القاعدة التي سيتم ذلك بموجبها فهمي الصفة التي يدعوها تميزاً لها عن التشكك الفلسفي باسم «الايمان بالحياة» وحدّه لديه أنه « الايمان الذي يعيش به المرء يوماً بعد يوم » . هذا الايمان جزء من

الطبيعة البشرية ، ويعتمد على أن « الانسان حيوان في عالم مادي واجتماعي » . ويستمر في شرح هذا الايمان فيقول : « اما بالنسبة الى المقررات الاصلية الراسخة في العقيدة الحياتية _ وهي الاعتقاد بان هناك عالماً ، ومستقبلا ، وان الأشياء اذا بحث عنها وجدت ، واذا رؤيت امكن أكلها _ فليس لدينا من ضمان يؤيد مشل هذه المقررات الراسخة . . ولكن ما دامت الحياة باقية ، فلا بد من بقاء هذا الايمان على نحو ما » . « ان الحيوانات كلها تثق بحواسها فتحيا : والفلسفة تحاول اقناع الانسان وحده بألاً يثق

بحواسه ، فان كان منطقياً كف _ لذلك _ عن الحياة _» . أرجو وانا واثق من أن ما أرمى اليه من تطبيق هذه العقيدة على الفنون ، وبخاصة على الادب ، سيتضح دون الافاضة في البحث . وما أرمى اليه ــ بايجاز ــ هو أن للأدب اليوم مادة محددة مخصصة له . وهذه المادة هي تجربة الانسان في العالم . صحيــح ان التجربة الانسانية كانت دوماً موضوع الادب في الماضـــي ، غير انها كانت عادة موضوع الاشكال الثانوية منه ، اذ كانت تفوقها اهمية شؤون اخرى تدعى شؤونا رفيعة سامية . اما اليوم فان مادة الموضوع هذه قد اكتسبت ـ اذ اعترف بانها معرفة ـ خطورة جديدة لا تدفع . فاذا كان اللاهوت وكذلك العلم قد اخفقا في ان يسندا الانسان ويقدراه على استجلاء المعنى الفـــذ في نظام الاشياء ، فليس للانسان اذن الا تجربته الخاصة على شكل مجموعة من المادة يعمل فيها وعيه لاستنباط قم الحياة . وقد جرى في

الماضي مثل هذا البحث عن المعنى ، في عالم يقع خارج نطاق التجربة ، وهو عالم لم يعد له اليوم وجود . اما في المستقبل ففي طوايا التجربة نفسها ، يجب ان توجد تلك الفعاليات التي تمنح حياة الانسان على الارض كرامة وثراء نفسياً يسوغان هذه الحياة التي تنتهي الى مدى محدود . يقول سنتيانا : « افهم من كلهة التجربة ذخراً من الحكمة يجمعه المرء بعيشه ... اننا نكون من الساخرين ان نحن اطلقنا كلمة التجربة على ما ليس تعلماً او جمعاً لمعرفة الحقائق ... فالتجربة تفترض — ابتداء — القصد والذكاء كما تعني ضمنا ... عالماً طبيعياً بوسع المرء ان يتعلم فيه كيف يحياة افضل بمارسة الفنون » .

فاذا صارت الانسانية الى الايمان بالحياة ، الى التجربة ودروسها ، الصبح الأدب مهمة لا يمكن اداؤهـا بالقضاء على الجوهر ، ورفض المعنى ، وتحاشي النقل والتوصيل ، ومعالجة التجربة عن بعد ، أو النظر الى الفرد كأنما هو يعاني التجربة وحده في عالم منعزل . فالتأمل في الفن من حيث علاقته متصلا إبالحياة ، يؤدي مباشرة الى التأمل في الحياة لدى الاحياء . واذا جعلت التجربة مادة للفن ، فلا بد للتجربة نفسها من ان تخصب وتغتني . واذا وثقنا بان التجربة تستطيع تزويدنا بالمعاني ، وجب اذن ان تتحسن التجربة الاساسية نفسها . واذا كان اشد امتدادات التجربة الحاحاً النجربة الخاحاً النجربة الخامال الاجتماعي ، وجب اذن ان تتحسن ان نبم نقل التجربة وتوصيلها من الفنان الى الجاهير .

واغناء تجربة الانسان احدى مهات الفنون الجيلة . وما من ريب في ان مصادر البشرية بهذا الصدد مما لا يقاس مداه – في أقل تقدير – هذا ان لم نقل انها لا متناهية . ولقد سبق ان قلت إن ثقافتنا العامة أدبية في معظمها . والنمو الذي نشاهده اليوم في تذوق الموسيقى ، والرسم ، والنحت ، يدل على ان هذه الفنون الاخرى ستسهم في ثقافة المستقبل أكثر مما أسهمت في ثقافة الماضي . والادب مهبأ بوجه خاص للقيام بدور الوساطة بين الفنون الاخرى وفهم الانسان لها ، وادخالها على نطاق اوسع ضمن تجربته . وذلك لان الادب ما زال اوثق الفنون صلة بالملكة العقلية المبشرية .

ليست رسالة الادب ان يفرض على الفنون الاخرى شكله الخاص وهو شكل قائم على الخيال الذهني – فتراثنا متخم بضروب الرسم الادبي والنحت الادبي والموسيقى الادبية . ان الخيال الادبي يختلف اختـلافاً جوهرياً عن الخيـال التصويري ، او النحتي ، او الموسيقي . وقيمة المادة في حال هذه الفنون تتفاوت بحسب صلاحها لتترجم الى اللغة الخاصة بكل فن من تلك الفنون . ولا مشاحة في ان الادب يكتسب دوماً قيا جمـالية كلما نفذت اليه الفنون الجيلة الاخرى – وتخطر ببـالي امثلة على ذلك من الشعر والنثر الحديثين – ولكن ذلك لا يعني ان الادب سيجد ، حين فانثر مستعارة من فن آخر ، تسويغاً لقصر نفسه تخضع مادته بطرائق مستعارة من فن آخر ، تسويغاً لقصر نفسه

على القيم النشكيلية ، او الصوتية ، او اللونية ــ أعني اذ يحاول ان يصبح موسيقى او تصويراً .

ان اثراء التجربة بالفن قد يتم في حضارة منهارة او عالم محتضر . ذلك ان ألوان الخريف أشد لألاء من ألوان الربيع ، وفي الانحلال فتنة للراثى . بيد ان اثراء كهذا لا يعدو ان يكون مؤقتاً وفردياً ، لانه يناقض دافعاً من أشد دوافع الايمان بالحياة تحكما في الانسان اعنى دافع البقاء . فالتجربة لدى معظم الناس لن تشفى الغلة إلا بمقدار ما تتجه نحو نطاق جديد من التجربة ، وذلك عن طريق انشاء علاقات شديدة الانسجام بالبيئة . وهده أيضاً هي وظيفة الفن : أي تنظم التجربة من أجل تحسين حالة الانسان على هذه الارض . ولعلكم لاحظتم ان في ثنايا المقتبسات الكثيرة التي أخذتها من أقوال الدكتور سانتايانا ايماناً بالتحسن . وهو يتحدث عن « الايمــان المتزايد في حيوان يحيا في عــالم يستطيع ملاحظته كها يستطيع احياناً اعادة تشكيله » . وهو يتحدث باهتهام خاص عن اكتساب حيــاة أفضل بمارسة الفنون ، وباستخدام تلك الفنون « لكى تجعل سيطرة الانسان على الاحداث بديلا لسيطرة المصادفة » . وهذا الاعتقاد يشبه شبها قوياً اعتقاد فئة من الفلاسفة كثيراً ما يخالفهم سانتايانا في الرأي _ وهم جماعة البراغمانيين (Pragmatists) . فيقول أحدهم وهو الاستاذ ديوي : « كل الفن عملية تنحو نحو جعل العالم مكانآ يختلف عما كان عليه ، ليعيش فيه الانسان». ويقول «تاريخ تجارب الانسان هو تاريخ تطور

الفنون ، وكذلك يقول: « ليس للحظ الا بديل واحد هو الفن » . اما هفلوك أليس فانه أشد تخصيصاً وتدقيقاً حين يعزو الىالدافع الجمالي قوة اجتماعية . فالفن كما يراه ليس و مجموع الطاقات الفعالة لدى الجنس البشري » فحسب ، و « القوة المكيفة لكل حضارة انتجها الانسان » بل ان الفن أكثر من ذلك ، فهو يشحذ التجربة ، إذ يجعلنا على اتصال و بحقيقة الاشياء الكامنة وراء حجاب التقاليد التي هي نتيجة التبسيط والتبويب خدمة لاغراض الفكر » . اما الذي نرى فيه خدمة جلتى لعالمنا اليوم ، فهو ان الفن يدر ب الغريزة الجمالية لمقاومة الغريزة التملكية ، لان الغريزة الجمالية تمنحنا و القوة على التمتع بالأشياء دون النزول الى مستوى الحساجة الى تملكها » .

ولدى تشجيع هذه الوظيفة الاجتماعية التي تتطلب من الفن ، يصبح على الأدب مسؤولية أساسية اخرى . حقاً ان رسكن عندما بدأ يعلم الفن في اوكسفورد وجد ان عمله الاول هو الشروع في خلق مجتمع يمكن ان يقوم فيه فن لائق ، وكانت وسيلته لذلك هي الادب. ولا جدال في أنالأدب نفسه يستفيد حين يسهم في قيم الحياة عن طريق التكامل الاجتماعي . فاذا كانت التجربة هي موضوع الادب الحقيقي ، فان إغناء التجربة وتحسينها سيعودان على الأدب بالنفع المباشر فيتجه نحو تحقيق ذاته كفعالية وذلك حين يستصحب الملاق فعاليات اخرى من عقالها .

ولست اتحدث في هذا المقام بشكل خاص عن الادب الموجه

بخاصة نحو النقد الاجتماعي ، مع انني لا أزعم ابدآ ان اتجاهــــآ كهذا هو نقيصة أو ملامة . فقد كان هذا الدافع في أواخر القرن الماضي من أقوى نوازع الادب الذي يمثل تلك الحقبة ، أعني ادب کارلایل ، و مل ، ورسکن ، وماثیو آرنولد ، ودزرائیلی ، وديكنز ، وكنغزلي ، ومسز غاسكل من بين الروائيين ، والبزابث براوننغ، وسوينبرن، وموريس من بين الشعراء. ومما تميز به الادباء الادوارديون ، امثال ه . ج . ولز ، وغالزويرثي ، وجورج برنارد شو ، إحياؤهم لهذا التقليد . ولست أشعر ان الادب قد فقد أياً من القيم الادبية بالمحاولات التي قام بها الأدباء عن قصد وزعى لنشر الاحساس بقيم الحياة هذه ، وقيم حياتية أخرى ، على نطاق أوسع بين الناس . بل انني ، عل العكس ، اعتقد ان الادب قد اغتني عافية ً وطاقة حين صار له غاية وهدف . وارى ان مما يبشر بالخير للادب والمجتمع الذي يعتمد عليه الادب ان يصبح الأدباء الشباب في الولايات المتحدة قوة اجتماعية .

وكلما اتضح الخط الفارق بين الكتاب الذين يتمسكون بوجهة نظر اجتاعية وبين الذين يطمحون الى جمالية صافية تستثني لا الغاية وحدها بل المعنى ايضاً ، اجدني مضطراً الى التساؤل : اذا تحققت التغيرات الاجتاعية التي يعترف الجيع بضرورتها ووشوك وقوعها ، الن يرى مؤرخو الادب في المستقبل في الفئة الاولى اهمية اكبر مما يرونه في الفئة الثانية ؟ غير اني لا اقصر كلامي هنا على الروايات الهادفة او قصائد الاحتجاج الاجتاعي ، بل

اقصد الادب بوجه عام - ذلك الادب الذي يسلم بحقيقة عالم البشر ، وبالتجربة البشرية وبالمعرفة الانسانية . وستكون مهمة الادب الاولى ، بهذا الصدد ، النقل والتوصيل . وهذا التوصيل ، كما يذكرنا بذلك جون ديوي ، هو « تحسين مباشر لحياة نتمتع بها من اجل ذاتها » ، ثم يقول : « ان التجربة التي نشارك فيها غيرنا هي اعظم متاع الانسان » .

ومن ذا الذي ينكر ان التوصيل امر اساسي في تمتعنا بنصيبنا من الحياة ، وتحسين هذ النصيب ، في عالم ندركه ونعيش فيــه بفضل ايماننا الحيواني ؟

إن معظمنا في الوقت الراهن لا يحظى بصلة قائمة بينه وبين اخوانه من الناس الذين هم خارج نطاق عرقه وقوميته وعــــلى الاخص طبقته . وهذا دزرائيلي ، في اتهامــه الشهير الرهيب للفوارق الطبقية ، يقول ان الأمنين اللتين تحكمهما الملكة فكتوريا ، الأغنياء والفقراء، تجهل الواحدة عن الاخرى عاداتها، وافكارها، ومشاعرها ، كأنهما نقطتان في كوكبين مختلفين ؛ وقد انعدم بين الاثنتين الاتصال ، والتعاطف ، والتفاهم . ان التفرقة الطبقية هي حرح في جانب المدنية ينزف منـــه الدم البشري . والذين قرأوا كتاب تولستوي « ما العمل ؟ » يذكرون وصفه المشقة التي كان يجدها في مقابلة اي انسان من طبقة غير طبقته ، وقوله بعد ذلك : « انني بعد النظر الى حياتنا ، او حياة الاغنياء ، من الخارج ، وجدت ان كل ما يعتبر الخير الأمثل في حياة هؤلاء الناس هو

في فرقتها ما استطاعت عن الفقراء ، او في أي امر آخر يتصل اتصالا ما بهذه الفرقة المطلوبة » .

نعم ان الفن قد يكون احدى القوى التي تباعد بين الطبقات . وتلك حقيقة واقعة ومؤسفة معاً . يقول موريس في احدى محاضراته : والى ان نفعل شيئاً بهب الناس كلهم متعة للعين وراحة للذهن في منظر بيوتهم وبيوت جيرانهم ، والى ان يغدو الفرق بين الحقول التي تقيم فيها الناس اقل شيئاً ، التي تقيم فيها الناس اقل شيئاً ، يخيل الى ان ممارسة الفنون ستظل على الاغلب محصورة في ايدي يغيل الى ان ممارسة الفنون ستظل على الاغلب محصورة في ايدي على الاماكن الجيلة ، وتتبح لهم دراستهم كلما تأملوا امجاد العالم الماضية ان يصرفوا عن مجال بصرهم القبح اليومي الذي يروح معظم الناس ويغدون في وسطه » .

غير ان الفترة التي تلت تلك الحرب العالمية (الاولى) قد كشفت ان في وسع الفن ان يكون حلقة تصل بين الطبقات والامم، وحتى الاجناس . فهناك اليوم في روسيا ، والمانيا ، والنمسا ، وانجلترا ، فن بروليتاري يبدي قدرته على تقويض الحواجز الطبقية ، وذلك بجعل اقوام من اصول متباينة يتكلمون اللغة نفسها ، ويساهمون في التجربة على قاعدة مشتركة . ومن ابرز الامثلة على التجربة المشتركة والتفاهم المشترك بين الامم ادب الحرب . فما من قطر الا وجاءت عنه صبحات الاستنكار والاشمئز از من مثل باربوس ورولان ، ولتركو وريمارك وارنولد زفايغ وماركوفتش ومونتاغيو ، وماري لي ،

وكثير غيرهم ، كلهم رفعوا اصوات الاحتجاج والاستنكــــار . فلئن اخفق و المحترم فرانك كيلوغ » في تحريم الحرب ، فقـــد حرمها الادب . وفي التقدم الذي احرزناه في التقريب بين جنسين عنصريين مختلفين في هذا البلد، لم يكن العامل الآهم تقدم الملونين مادياً ، بل فنهم . لست هنا مستعداً للدفاع عن تعريف تولستوي للفن ، بكل مستثنياته العاتية ، غير انني ارى ، في ازمتنــــا الانسانية الراهنة ، انه مصيب في تأكيده حين يقول : « ليس الفن ، كما يزعم الميتافنزيقيون ، تجلى الله او احـــد مثل الجمـــال الغامضة ؛ ولا هو ، كما يزعم الفنزير لوجيون الجماليون ، لعبــة يطلق بها المرء الفائض من طاقته الخزينة ؛ لا هو بانتاج الاشياء المفرحة ، ولا هو بالفرح ابداً . انه وسيلة توحيد بين البشر ، تجمع بينهم في المشاعر نفسها ، وليس عنها غنى للحياة والتقدم نحو خير الافراد وخير البشرية » .

ان مادة الادب تستمد من البشرية والتجربة الانسانية . ثم تعود ، اذ تعود منتعشة في ثوب جديد من التأويل ليتسلمها الناس من جديد فتصبح ، مرة اخرى ، جزءاً من تجربتهم . والفنان في هذه العملية هو الوسيط والوسيلة . ويقيني ان الفن او الفنان لن يجد فائدة في الانفصال عن المجتمع الاكبر فهذا المجتمع لكليهما ، وبعنى مزدوج ، مصدر الحياة وينبوعها .

الدرب في عصم العلم

الدرب في عصم العلم

مكتب لايستن

اظن أن من الافضل ان استهل هذا الخطاب بقولي لكم انني لن اجعل انتظاركم يطول ، فأنا أعلم بما تشعرون : لعل بينكم أيها الشعراء عشرات ممن يؤملون أن تمكتنهم هذه الجوائز من تسديد حساباتهم ومغادرة المدينة . هذا ما فعلته أنا لأستطيع مغادرة الجامعة . وفضلا عن ذلك ، فان احدى الجوائز التي كنت أعلق عليها أملا منشوداً وفزت بها ، وكانت هي الجائزة التي استحقها عن حق وعدل ، وقعت بين يدي محكمين اعوجت اذهنتههم ، ولم يتنزهوا عن غرض، وكانوا عاجزين بالوراثة عن اصدار

الحكم المنصف العادل في أي أمر _ وعوضاً عن منحي الجائزة ، قسموها بيني وبين رجل آخر لم يكن له فيها أي حق اللهم الا انه كان أكثر مني درساً ، هذا مع انه لم يكن عليه دين يستحق النسديد ولا كان في حاجة الى الجائزة ، وأدهى من ذلك وأمرً انه رفض ان يقرضني النصف الذي فاز به ! وكان مـن غلطة هؤلاء المحكمين انني بدأت الحياة مالياً بداية سيئة ما استطعت حتى اليوم أن اتغلب عليها . ولهذا فان معظمكم ايها الشعراء ، عندما تخرجون من هذه القاعة _ وانتم خارجون ولا ريب ، قائلين انه لا ذوق لي في الشعر ، وانني في تكويني أعمى ، أصم ، ابكم رجعي ، لا اؤتمن ــ عند ذلك ارجوكم أن تتذكروا أنني اوافقكم على ما تقولون . وأحسب أن كل المحكمين في الجوائز هم كذلك . واننى لأدرك الآن اننى لو كنت عــاقلاً لما مثلت هنـــا امامكم بعد الحكم على شعركم ، لأخضع خطابتي الركيكة لنقدكم اللاذع . ولكنني اقول لكم الصدق : إن المثول هنا ضرب مــن ضروب الضعف ، فلقد عجزت عن مقاومة الاغراء الذي تمثل لي في سنوح هذه الفرصة النادرة لابداء بضع ملاحظات لاثقة حان وقتها حول كتبي .

آخر كتاب اصدرته يدعى « الذهن الادبي : مكانه في عصر العلم » .. وهو يبدأ بقلع بضعة انياب من فم ذلك الغول الذي عثل في الخاطر لدى الكثيرين من الناس عند سماع تلك الكلمة « العلم » . فان حظي المرء بعقل وبمقدار من العزيمة وقام بمجهود

منظم لاكتشاف السبب في اية نتيجة ، أو لمعرفة الخواص في أي جسم ، وانتهت جهوده الى النجاح ــ فذلك ليس عاماً ولا فرق بين أن يكون دافعه الاستطلاع المحض أو الغرض الهادف . ليس من المهم أخطيرة هي المشكلة التي عني بها أم تافهة . فان كان يبغي المعرفة مخلصاً ، ويسعى اليها دائباً منظاً ، وبالوسائل الميسرة وحدها ــ أي بالملاحظة ، والدرس ، والتعليل ، وفوق كل ذلك التجربة ـ فذلك هو العلم . ما العلم إلا الاستخدام المدر"ب الناضج للذهن ومخزونات المعرفة الانسانية عن اية مشكلة .

هذا الفصل الاول عن العلم في غاية الاهمية . انه من الاهمية بحيث يجب ان يكون فانحــة البحث . واذا جئتم لكتابي بأي رأي من تلك الآراء الخرافية العتيقة السريعة التصديق عن ماهية العـــلم ، وهي الآراء الـــتي سادت بين الاناس الذين كانوا منذ ثلاثين او اربعين سنة يعدُّون أنفسهم عقـــلاء ، لا يأخذهم وهم ، فانكم لن تهتدوا الى موضوع نقاشي . وهذا ما فعله العديد من النقاد المتبحرين جداً حــين تصدوا لكتابي . لقد قرأوا فقــط عنوان الفصل الاول هذا : « سير العــلم » ، فقالوا : أي نعم ، سير العلم ، إن المؤلف ينتمي الى عصر سبنسر وهكسلي وهكل . انه ما زال يعتقد ان العالم آلة ، وان المعرفة كلها كمّية ، وان الجبرية المطلقة تسود الطبيعة ثما يجعل الخيار الانساني وهمــــأ من الأوهـــام . وهو ولا ريب ايضــــاً من اصحاب المذهب السلوكي «Behaviorist» . ولو تفضل هؤلاء النقاد المتبحرون جداً وقرأوا

الفصل الذي كتبته عن سير العلم ، لوجدوا انني أضع هذه الآراء كلها في قائمة التلفيقات الميتافيزية التي خلَّفها العلم وراءه في مسيره . ولوجدوا « السلوكية » مدرجة في تلك القائمة . فآراء مثل هذه ليست مكتشفات علمية ، انما هي قفزات هوجاء الى الاستنتاجات العاطفيــة . والقفز إلى الاستنتاجات ليس علمـــــ أ سواء أكان منطلق المرء هو العلم ، او الدين ، او الشعر . بل هــو نقيض للعلم . ذلك ان نصف العلم فقط يتألف من معرفة ما هو معروف : اما النصف الآخر فلا يدّعي ابدأ معرفة ما هو غير معروف . هذا الموقف المنطوي على الاستقصاء المدرب المتشكك ، والذي انبعث في اواسط القرن السادس عشر ، جعــل طيلة الاربعمئة سنة الاخيرة يعم شيئاً فشيئاً مناطق التجربة الانسانية واحدة بعد أخرى . فني القرن السادس عشر ، اقتحم ميدان الفلك والجغرافية والفيزيولوجية . وفي السابع عشر شمل الفيزياء والكيمياء والبصريات والميكانيكة . وفي الثــامن عشر طوى تحت جــناحه الاقتصاد والسياسيات . وفي التاسع عشر ، البيولوجية والاجـــتماع . وفي العشرين ، علم النفس . هذه بالطبع خطوط عريضة للنهج العام الذي سار عليه التطور . ولكنكم ترون كيف ان هذا الاسلوب الناضج المنظم في استحصال المعرفة التي يعتمد عليها كان يعم تدريجيــــاً كل ذلك المضار الذي لم يسد فيه قبل ذلك إلا التخمين العاطفي والبيـــان الأدبي . وهذه العمليـــة لم تكمل إلا اليوم . ولست اعنى بذلك ان المعرفة العلميـة قد كملت ، بـــل اعنى ان

المعرفة العلمية هي اليوم قيد الوجود ، وانها تتميز عن آراء الهواة في كل مضمار . ولكم ان تقولوا إن تطور سيكولوجية الدين وعلم اجتماع الدين خلال القرون الاربعة هذه ، قد بلغ بالعلم إلى نهايته . لقد ضرب العلم أطنابه الآن في كل ميدان يستطيع الناس ان يكون لهم فيه رأي .

لن يَأْحَاول ان أَقْنَعُكُم بَانَ هَذَا التَّغَيَّرُ هُو أَعْظُمُ التَّغَيْرِاتُ شَأْنَاً كل ما أطلبه اليكم هو ان تعتقدوا ان هذا الغزو العنيد المثابر خطوة خطوة ، الذي قامت به المعرفة المحققة في جميع المضامير التي لم يكن يسودها من قبل إلا البيان والفصاحة اللغوية ، هو أعظم ما حدث في تاريخ الأدب أو ما كان خليقاً بالحدوث . وكل مـــا أنتج من ادب في عصرنا الحديث يجب ان يقرأ ويدرس في المقام الأول ــ ولا أقول ان يكون مقصوراً بالطبع ــ في ضوء علاقته بهـــذا التغيّر . وأخص ادب السنوات الاخيرة ، عندما استطاع العلم بعد تنمية علم النفس وعلم الاجتماع ان يقتحم آخر معقــل ويحتل آخر ميدان موقوف على الشاعر والناقد ــ ذلك الميدان الذي كان يسمى « الآداب الانسانية » او « العلوم الانسانية » .

ولذلك فانني في القسم التالي من كتابي انتقي مدرسة او اثنتين من المدارس الادبية البارزة في يومنا هذا ، وأثبت انهما ، بخطوطها العريضة ، ارجاع دفاع او ارجاع انهزام أمام هذا الغزو الذي

قامت بــه المعرفة المحققة في الميادين التي كانت تسودها الفصاحة الادبية .

فمحاولات ت. س. اليوت ورفاقه البريطانيين المتعالين مثلاً ، في إحياء عهـــد يدعونه بعهد الفكر intellect في النقد الأدبي ـــ محاولاتهم في العودة ، كما يزعمون ، الى تقاليد القرنين ، السابع عشر والثامن عشر ــ ما هي إلا مناورة في الحرب الدفاعية التي تشنها الحقيقة الادبية على العلم . ولعلكم تستغربون ان يقاوم احد العلم باسم الفكر ، وما ذلك إلا لأنكم تنتمون الى عصر اعتنق وجهة نظر العلم اعتناقاً تاماً ، بحيث نسيتم معنى لفظة « الفكر » أو جعلتم تنظرون الى الفكر كأنه شجى ً هزلي بعض الشيء . فكالمــة « فكر » لدى امرسون وماثيو آرنولد كانت توضع _ عن عمد _ نقيضاً لرباضة الذهن بالتجربة والاستقصاء. وكانت تعني تفكيراً ادبيـــاً مناقضاً للتفكير العلمي . و ت . س . اليوت يسعى الى ان ينحى النفوذ العلمي الزاحف ، وذلك بأن يجعــــل الحقيقة الادبية تبدو متزنة ، عقلانية ، لا عاطفية ، مدرسية ، متقعرة رفيعة . وهو يحن الى القرنين السابع عشر والثامن عشر ، أيام كان للمفكرين الأدباء شأن اجتماعي أعلى مما كان لرجال العلم . ومن ناحية أخرى فان « الانسانيين الجـــدد » يحاولون ان يحوَّلُوا سير العلم بدعاية اخلاقية ، او هـــذا هو ما حاولوه منذ سنة او أكثر بقليل . وقد كفُّوا عن ذلك ، فيما يبدو ، مؤقتاً . وإنه لأمر يدعو إلى الملاحظة والعجب ان قلعتهم المركزية ومستودع

سلاحهم وجهاز دعايتهم الجبار، أعني مجلة «بوكمان» Bookman (محب الكتاب)، لم تنشر حتى الآن كلمة واحدة رداً على الهجوم الذي يشنه كتابي عليهم . وهذه المعارك الادبية ، بالطبع ، لا تجري وفق قواعد المركيز اوف كويننزبري ، غير انني قد أحصيت تسعة أعداد من مجلة « بوكمان » صدرت منذ اهويت بضربتي ، فلم أرها تتضمن رداً ، واذا ما صدر العدد العاشر دون رد ، فن حقى ان اعتر ضربتي ساحقة ألحقت الهزيمة بالخصوم .

وعلى كـل فهذا ما قلته : قلت : إن « النزعة الانسانيـة الجديدة ، ، رغم كل ما كتبه عنها الكتاب البارعون ، وكل ما عدَّمه منها المعلمون المحنكون ، فان ماهيتها ما تزال لغزاً مغلقاً لا يحل. ان «الانسانيين الجدد » يؤمنون بحوالي ثمانية عشر مبدأ او وجهة نظر مختلفة ، لا يربط بينها إلا كون الانسانيين الجدد يؤمنون بها ، وما من احد رأى او اكتشف بينهـــا أي رابط آخر . وقـــد جاهرت بانني اكتشفت الرابط الذي يجمع بين هذه الاشياء المتضاربة الثمانية عشر ، وان بامكاني ان أقيم الدليل على ذلك . فكل واحد منها إما ان يكون دفاعاً مباشراً عن البلاغة الأدبية ضد المعرفة العلمية ، او انه موقع استراتيجي يمكّنهم من بناء حاجز من النيران المتشابكة أمام زحف المنهج العلمي في ميدان كانت البلاغة الادبية فيه حتى الآن هي السيد المطلق.

فثلاً يدعي الانسانيون أنهم معنيون أشد العنـــاية بما يسمونه « الحياة الباطنية » يهاجمون علم النفس ،

الذي هو محاولة جادة لاستطلاع ماهية الحياة الباطنية وباسم سقراط الذي اتخذ لنفسه شعاراً مخطوطاً على معبد ابولو في دلفي « اعرف نفسك » ، مهاجمون سيجموند فرويد الذي ربما كان قد اسهم ــ رغم ميوله الميثولوجية ــ في مبدأ معرفة الذات اكثر مما فعل اي فرد آخر منذ أرسطو . وهـــذه « الحياة الباطنية » التي يثير حولها أصحابنا الانسانيون هـــذا الضجيج حتى ليكاد المرء يظن أنهم مستعدون للتخلى عن آبائهم وأمهاتهم وبيع كل مـــا يملكون ليعطوه للفقراء ، والانصراف عن امتيازات المال والمكانة والوضع الاجتماعي في هذه الدنيا الخارجية ، لكي يفوزوا بهـــا ـــ هذه « الحياة الباطنية » ، فما ظهر ليست بشيء أشد تنويراً البصيرة او أبعد توغلاً في « الباطن » من آداب السلوك ، او التصرف بكياسة الظريف الذي يتمتع برصيد لاثــق في البنك . فهؤلاء الانسانيون لا تهمهم الاخـــلاق او الحيـــاة الباطنية أكثر ممـــا تهمنا . أما الذي يهمهم ، كغيرهم من البشر ، فهو مهنتهم ... انهم يدافعون عن حق نقاد الادب وكتاب المقالات في ان يرسلوا الكلام على هواهم على ان يحمل كلامهم رغم ذلك على محمــل الجــ في عصر علمي . إنهم يدافعون عن مهنة الأدب الانساني ، او الادب الدمث الرقيق ، في وجه زحف العلم الذي هو أقدر من أدبهم على دراسة الانسان .

بعد أن ابحث في هؤلاء النقاد واساتذة الادب الذين يحاربون العلم باسم « الفكر » و « الأخلاق » ، اتناول الشعراء والكتاب

الابداعيين الذين نسميهم تعمها « الحديثين » . فان الذي يقرر شخصيتهم الادبية بصورة اساسية هو هذا التقدم في المعرفة العلمية . غير أن رجعهم ليس دفاعياً ، بل ، تراجعي . فبدلاً من مقاومة زحف العلم في ميدان الحقيقة الادبية ، نراهم انسحبوا من الميدان . لقد كفوا حتى عن التظاهر بالقيام باي تفسير جدي للحياة او اعطائنا اي فكرة هامة عنها او اي نصيحة او ارشاد في كيفية تصريف شؤونها . لقد لجأوا إلى ما دعوه و بمذهب الغموض ، من ناحية ، والى نزعة « الشعر البحت ، من ناحية اخرى . وتحت هذين العنوانين : ﴿ مَذَهَبِ الْعَمُوضِ ﴾ و ﴿ نزعة الشعر البحت ، خصت الخصال البارزة التي تتصف بها انواع الكتابة الادبية الحديثة تلك التي كثيراً ما نرى نتاجها على المواثد في غرف الاستقبال عند الناس ، ولكن قلما نراها بين يدي اي انسان اثناء القراءة .

اذا تناولت كتاباً من تأليف والاس ستيفنز ، او إي . إي . كنغز ، او هارت كرين ، او جيمس جويس ، او جرترود شتاين ، او إيدث ستويل ، او ت . س . اليوت الشاعر ، وقرأت صفحة منه قراءة بريئة ، فان شعورك الاول هو أن المؤلف لا يخبرك بشيء . قد يبدو أنه لا يخبرك بشيء لأنه لا يعرف شيئاً يقوله . او قد يبدو أنه يعرف شيئاً ، ولكنه لن يقوله . وعلى كل حال ، فانه لا يعقد بك ادنى صلة . إنه ليس صديقاً ودياً نحوك فهو يبدو وكأنه يلعب بمفرده ، ويسمح لك ، فيا يشبه المصادفة ،

بأن تنظر إليه وهو يلعب .

هنا مثلاً كتاب ، هو مجموعة قصائد لوالاس ستيفنز . فلنفتحه كيفها اتفق ، ونقرأ احدى قصائده . والواقع انني لا افتح هذا الكتاب كيفها اتفق _ لقد دربته على أن ينفتح حيثها أشاء . لقد قرأت هذه القصيدة قراءة جهورية اربعاً واربعين مرة ، ولم يستطع احد ان يقول لي ما هي هذه القصيدة ، او مـا هو الموضوع الذي تدور حوله . وَمُلْمَرَ ان كنتم أبرع مني .

خواطر ياسمين الجميلة تحت شجرة الصفصاف

> لا حواشي لدغدغاتي وذكراها نغات موسيقى فطرية

والحب الذي لن ينتشي على غرار قديم متموج مشتعل بل يستمتع بغريب شذوذه ،

إنما هو كإدراك حي جلي ً لهناءة تتجاوز صوامت الجبس

او تذكارات النشوة الورقية ،

لهناءة غاصت تحت الظواهر في محيط داخلي مرنتَّح من انغام لعوب طويلة وأناشيد أجواق .

أفهمتموها ؟ إنها قصيدة بسيطة ، كها ترون ، وهي من بعيد جيلة ، غير انكم اذا اقتربتم منها ، وحاولتم مصادقتها ، رفضت ان تبوح لكم بسرها . انها لن تقول لكم بصراحة ودقة ما الذي تفكر فيه . لقد قرأت كتاب والاس ستيفنز كله ، ولم اشعر قط ، اللهمم فيا عدا لحظية او لحظتين ، انني على اتصال به .

وهذا ينطبق على الآخرين . لعلكم تقولون إن النزعة السائدة في مدارس الشعر الطليعية _ وكذلك الفن بوجه عام - طيلة السنين العشرين الاخيرة هي أكثر ميلا الى تقصير مدى الايصال ، وحجمه ، ووضوحه . وسأضع هذا القول ، الذي يمتاز بأن له معنى اكيداً ، موضع ما يقارب نصف الحديث و المتأدب » الغائم الذي يلهج به الشعراء والشعراء النقاد في الحركة الحديثة . انهم لا يتخلون عن الرومانسية ، او يعودون الى تقاليد القرن السابع عشر او الثامن عشر . واذا كان للكلمتين « رومانسي » و عشر او الثامن عشر ، واذا كان للكلمتين « رومانسي » و كلاسيكي » اي معنى ، فانا نرى أوج الحركة الرومانسية في

الفكرة القائلة بأن هؤلاء الشعراء المحدثين كلاسيكيون .

ولأقرأ لكم شيئاً من قصيدة ت. س. اليوت و اربعاء الرماد ». والمزعوم ان هذه قصيدة دينية ، وقد نشرت لاول مرة في مجلد صغير رقيق لا يحتوي الا على تسع عشرة صفحة ، ولكنه رغم ذلك بيع بخمسة دولارات : وهذه نقطة تتصل بما قلته من ان هذا الشعر الحديث لا يتميز بتضاؤل حجم الايصال ووضوحه فحسب ، بل ويتميز بمداه أيضاً . فلأقد م لكم نموذجاً صغيراً من هذا الدين ذي الكلف الباهظة ، اي ما قيمته حوالي خسة وستين سنتاً تقريباً بموجب ما حسبت . ولا تنسوا ان ت . س . اليوت يعتبر نفسه شاعراً من الكلاسيكيين المحدثين ، ويعتقد أنه يشل العودة الى الأساليب الشعرية التي وضعها جون درايدن ، الذي قال : و اول أغراض الاديب ان يكون مفهوماً » .

إن كانت الكلمة الضائعة ضائعة ، والكلمة المستنفدة مستنفدة ، ان كانت الكلمة اللامسموعة ، اللامنطوقة لا منطوقة ؛

فساكنة هي الكلمة اللامنطوقة ، (الكلمة ، اللامسموعة (الكلمة ، التي بلا كلمة ، (الكلمة ، التي هي في الدنيا وللدنيا ؛

وتوهيج النور في الظلام وإزاء و الكلمة ، ما زالت الدنيا اللاساكنة تدور حول قطب (الكلمة) الصامتة . أيا شعبي ، ما الذي فعلته بكم .

اني لا أقول ان هذا شعر ضعيف ، مصطنع ، يعوزه العمود الفقري ، وانه بركة دهنية صغيرة من أصوات عاطفية – وان يكن هذا ما اعتقده . غير انني اقول انه من المستحيل ان نجد قولا أبعد من هذا عن جون درايدن ، او ما يسمى عدادة بالشعر الكلاسيكي ، او الشعر الذي عم في اواخر القرن السابع عشر والثامن عشر . وأقول كذلك ان عدد الذين سيوصل اليوت إليهم هذه الديانة بمعدل خمسة دولارات للحقنة الواحدة ، عدد ضئيل جدا . فهؤلاء الشعراء ليسوا بعائدين الى تقاليد القرن الثامن عشر . انهم ليسوا بعائدين الى اية تقاليد . ولا هم بالذاهبين الى اي مكان . انهم منكمشون الى بواطن انفسهم . قراؤهم يقلون وايصالهم يقل ، وما يوصلونه يتضائل وضوحاً ودقة .

يمكننا ان نصف مذهب الغموض بأنه ميل الى الخلوة الذائية في فن تجتم عليه طبيعته استخدام وسائل الايصال الاجتماعي مادة له . بيد ان مذهب الغموض هذا ليس إلا جزءاً _ ولعله جزء عابر _ من النزعة الحديثة بوجه عام . بل ان بعضهم يقول إن أيامه كادت ان تولي . ويسوغ لنا ان نصفه باصطلاح طبي بأنه و رد فعل مضخم ، لسير العلم . فكأني بالشعراء يقولون : و بما انكم لن تسمحوا لنا بأن نكون ينابيع الحق بعد اليوم ،

اذن فلن نوصل شيئاً ابداً . لن نكون بكم على صلة . وليذهب القارىء الى حيث ألقت .. » وهكذا صعدوا الى الطابق العلوي وقعدوا على ارض غرفة الاطفال يلعبون بالالفاظ والافكار لوحدهم ، وقد زموا شفاههم بالانانية . ان مذهب الغموض هو « حرد » من جانب الشعر ناجم عن اشتداد العنايسة بالعلم في العصر الحديث .

اما الوجه الآخر في النزعة الحديثة ، فأكثر خطورة ، وأطول بقاء ، وهو ردة فعل محتومة لسير العلم وأشد من المظهر السابق نضجاً . تلك هي نزعة الشعر البحت . ولا أعنى بالشعر البحت الكلام الصوفي أو الموغل في الغرابة . انما أعنى به الشعر الذي يخلو من أي دافع الى الاقناع ، او التعليم ، او إسداء النصح ، أو الحـكم َ ، أو نقل المعرفة ، او « نقـــد الحياة » انه الشعر الذي همَّه الوحيد ، كهم الموسيقي عادة إيصال تجربة مــن التجارب . ان أهم ما في كتابي مقال يحتل منه مكان القلب ، عنوانه « ما هو الشعر » . وفيه اثبت ان الشعر يختلف عن لغة النثر في أنه يطيل الوقوف عند صفات الاشياء التي يذكرها اكثر مما تدعو اليه الحاجة للفهم العملي . والشعر البحت هو الشعر الذي يذكر الاشياء لكي ينقل صفات فحسب ولا شيء سوى ذلك ، لا لكي يفسرها او يخبرك بأي شيء عنها .

وقد شرحت هذه الفكرة في ذلك الفصل على نحو سيكولوجي ثم أني في فصل آخر عالجتها تاريخياً ، وهنا أود أن أعيد الخطوط

العريضة التاريخية التي اعتمدتها ــ لكي اجعلكم تدركون ما هو الشعر في جوهره بأن تتخيلوه ينشأ (وهو قد نشأ كذلك في اغلب الاحيان ولا ريب) من رقي السحرة والكهان وعزائمهم. فالأقوام البدائية تعتقد أن للاسماء قوة سحرية على المسميات ، وأن لها الفدرة على استنفار المسميات واجبارها على الطاعـــة . ولكنها لا تستطيع فعل ذلك إلا اذا كانت هي الاسماء الصحيحة . والكاهن او الساحر الشاعر يشيع بين الناس بأنه علــــيم باسمـــــاء الاشياء الصحيحة . فهو مثلاً يستطيع استنزال المطر بأن يقف في العراء متلفظاً بالاسماء الصحيحة . وهذه كما ترون طريقـــة رائعة مثيرة لاستخدام الكلمات ، غير انها لا تمت بصلة الى العملم او الى لغة التخاطب في الحياة العملية . فالطريقة العادية لاستخدام الكلمات عندما تعطش الحديقة هي ان نقول: ﴿ لَنَبَحَثُ عَـنَ رشاشة الماء ، . والطريقة العلمية نزيدها شيئاً من التعقيد ان نقول : « لنن سداً ونحفر سواقي ونرو الوادي كله » . الا أن الساحر ، الشاعر ، هذا الرجل العجيب العميق النافذ العينين ، المتصــل بكبد الحقيقة عن طريق اللغة ، يخرج الى بطن الوادي ، ويرفع يديه ، وينطق الفاظاً خلواً من كل معنى . واذا المطر ينهمر . او لا ينهمر ! وعلى كل حال ، فان من واجبه أن ينهمر . وبين الاقوام البدائية كلها والقبائل البشريــة التي لم تعان بعـــد بلية الاحصاءات ، فان الرأي السائد هو أن الشاعر إن تفوه بالكلمات الصحيحة انهمر المطر حقاً .

لا شك في أن ذلك هو المصدر الذي انبثق عنــه الشعر . ولكن ذلك ليس هو الشعر . ففي ذهن ذلك الساحر ذي اللسان العجيب حــين راح يستنزل قطرات المطر مــن الساء بتسميتها باسمائها ،كانت هناك رؤيا حقيقية للقطرات التي يسميها . ولكلماته القدرة على استنفار كينونة الاشياء _ في خياله . ثم إن الخــط الفارق لديه بين الخيال والعقل لم يكـــن محـــدداً بعد فهو ليس بالساحر كلياً ، بل فيه كذلك شيء من الطفل . وكان له اهتمام بقطرات المطر ، اهتمام غريب كبير الشأن بقطرات المطر ، دون ان يكون لذلك اية صلة بالزراعة او بمشكلة سقى الاراضـــــي . وكان له بالساء اهتمام مماثل . ولا نبالغ في القول ، اذا قلــنا قياساً على ما نعرفه عن الذين خلفوه ، بأنه كان أحياناً يعشق السهاء ، عشقاً حزيناً باكياً ، وإن لم تنعم بالمطر . لقد كان يعشق ، َ فَرَ حَا أَمْ حَزِيناً ، والكينونة » في هذه الدنيا . وكغيره ممـــن يحبون شيئاً ما ، كان يتلذذ باطلاق اسماء التحبب عليها . وقد جعلته مهنته في حل من اي شغل مستمر آخر ، فراح يبتدع اسماء التحبب لكل شيء _ وهي الاسماء التي تستحضر الاشياء في خياله . هكذا راح يقضي يقظاته كلما وجد نفسه بغير شغل . وذلك منه كان شعراً بحتاً .

إلى هذا الشكل النقي الأصيل من الشعر يعود المحدثون اليوم رغم كل حذلقات المسدنية . انهم يهجرون العملي من المعاني ، والمواضيع ، والحيكم ، وكل ما يتصل بالتعليم والتنوير اللذين جعلا وردزورث يقول في وصف الشعر إنه « نفس المعرفة وروحها الأرق » وجعلا ماثيو ارنولد يعرق الشعر بأنه « نقد للحياة » . • عوضاً عن النقد ، يقدم لنا هؤلاء الشعراء في كل قصيدة لحظة من الحياة – لحظة نادرة أو راثعة او جميلة او قبيحة او غريبة او عنيفة ، ولا شيء غير ذلك . يقدمون لنا اليقظة – بل انهم يعدون بالإبقاء على يقظتنا لبضع لحظات ريثا نقرأ قصيدتهم – وهاذا يبدو لهم كافياً . فالشعر أشبه بالموسيقى أو الصباح ، وهو في غنى عن أي تبرير غيري لدى الذين تؤهلهم رهافة الحس الإدراكه .

اما الذي يحدو بهم الى فعل ذلك فهو ان وظيفتهم السابقة التي كانت تنطوي على تأويل الامور ونقد الحياة ، قد اغتصبها منهم تقدم المعرفة العلمية . ولنقلها بصراحة : ان السبب في ان الشعراء لا يعلموننا شيئاً هو انهم قد أحسوا بأنهم ، كشعراء ، لا يعرفون شيئاً. فعرفة الأشياء قد أصبحت مهمة تقنية تخصصية يتعهد بها خبراء العلم. فبينها كان آباؤنا يستشيرون براوننغ وتنيسون للهداية في أزمات حياتهم الاجتماعية والاخلاقية ، أخذنا نحن اليوم نستشير المحلل النفساني او الخبير في الاقتصاد المنزلي او في نظرية دورات التجارة والاعمال . او في الصراع الطبقي من أجـــل الوصول الى السلطة . هــــذا ما بحدث الآن . فكما كان جاليليو واسحق نيوتن وروبرت بويل في القرن السابع عشر يطردون الشعر من الكتب التي تفسر التجارب الفنزيائية والكماوية ، وترينا كيف

نعالج الطبيعة الخارجية ، هكذا نرى اليوم علماء النفس الفيزيولوجيين وأمثال فرويد ولنين دوكثيرين غيرهم ديطردون الشعر من الكتب التي تفسر الظواهر العقلية والاجتماعية ، وترينا كيف نعالج الانسان .

في اعتقادي ان مجابهة هذه الحقيقة أمر في منتهي الاهمية ، وهذا هو السبب في اني أعبِّر عنها على هـذا النحو البسيط. ان الشعراء ، كشعراء ، لا يعرفون شيئاً . وعلينا الا نتطلع لرجال الادب، كرجال ادب، بعد اليوم ليمنحونا المعرفة الاكيدة في أي ماسفيلد ، شاعر البلاط بانجلترة ، ليس إلا ايماءات مسرفة ، تهتز ها عقيدة تحتضر: « ثمـة طريق اخرى الى الحقيقة ، هي: تفحيّص المعطيات بدقة . تلك طريق العالم ، وهي طريق شاقة نبيلة لا يشكره عليها احد . وهي ليست طريقة الشاعر العظيم ، ذلك اللاعقليّ النادر ، الذي لا يظهر الا مرة كل عشرة أجيال . انه يدرك الحقيقة عن طريق المقدرة ، وما يدركه من حقيقة لن يستطيع نكرانه إلا من أوتي مقدرة أعظم ، وما من مقدرة أعظم » .

وهذه العبارة من أرشيبالد مكليش _ وهو من التأخر سياسياً على بحيث يستحق ان نجعله شاعر بلاط لدينا ! _ تـــدل ايضاً على الاحتضار اذا كان قارئها رجلا يتمتع بالذكاء الصافي والشجاعة في مجابهة الحقائق: « ان الناقد المعاصر ، الذي لا يجد مغزى في القصيدة

الا اذا احتوت لفظـة دينامو ، ولوحت برشاش ، واستقت رموزها من آخر جرائد نيويورك الصباحية ، سيموت في النهاية كا مات من قبله النقـاد الجماليون والنقاد الاخلاقيون . ولسوف يجد أحفاده في « أناباس » Anabase (للشاعر سان جون بيرس) بصورها الآسيوية والتوراوية ، وفي « الارض اليباب » باشاراتها الشرقية وعبارتها الالبزابيثية ، الجواب المفهوم على أسئلة لن يجد حلاً لهـا المستر كينز ولا الميجور دوغلاس ولا الادب الماركسي مته » .

ما هكذا يدافع المرء عن الشعر ، او يؤكد امكاناته المستقبلة او حقوقه المستقلة ! ما هذه إلا طريقة تحطيم احترام الناس له . ان « الارض اليباب » لا تهيء جواباً مفهوماً على اي سؤال ، وكل عاقل يعرف ذلك ، وسيعرفه من اليوم فصاعداً . من العبث ان يحاول احد الدفاع عن الشعر بهذه الثرثرة المسترفعة العتيقة حول حقيقة نبلغها عن طريق « مقدرة » ما . من العبث ، فالحقائق التي تنقض ذلك ظاهرة جداً .

ان اهتمامي بالدفاع عن الشعر والتأكيد على حقوقه المستقلة وامكاناته المستقبلة لا يقل عن اهتمام هؤلاء الشعراء. ولهذا السبب فإني أصر على ضرورة تعريف الشعر _ مها تكن الأغراض التي يسخر لها أحياناً _ بأنه ايصال التجربة ، وعلى ضرورة الاعتراف دونما خوف بأن تقدم الثقافة الفكرية جعل يطالبنا بفصل متزايد بين وظيفة ايصال المعرفة عن التجربة .

ولا يحد د مدى هذا الفصل إلا المدى الذي تبلغه المعرفة الدقيقة الوثيقة . والطريقة الاساسية في الدفاع عن الشعر ، حتى في وجه الزحف العلمي الذي لا يتناهى ، هي ان نقول إن الذي يوقف نفسه على تنمية المعرفة عن الحياة وايصالها لا ينمي الحياة او يوصلها . فالفنان يشله هذا التفريق ويسبب له العثار بقدر ما يشل الشاعر ويسبب له العثار . فليس الشعر معرفة ، لا غير ، ان الشعر حياة . وهل نستهين بالحياة ؟ والحياة معا ؟ وبحرارة ؟ هذا هو الشعر : انه الحياة معا وبحرارة .

من دأب أصدقائي الماركسيين ان يغضبوا بعض الشيء لوجهة النظر هذه ، زاعمین اننی اهجر رایتهم حین لا أصر معهم علی ان الادب كله والفن كله مجرد انعكاس للتطور الاقتصادي الذي هو في الاس" من الحياة الاجتماعية ، فيقولون ان هذا الميل الى الشعر البحت . ومذهب الغموض هذا ، انما هما انعكاس لتباشير انهيـــار النظام البورجوازي الرأسمالي . انا لا أستطيع ان اكرر هذه العقائد التي تنص عليها الفلسفة المادية الديالكتيكية ، لانني أعرف أنها غير صحيحة . وفي كتاب لم تسمعوا به قط شرحت في اسهاب كيف ان ماركس يخلط بين الظروف التي تجعل شيئاً ما ممكناً والأسباب التي تقرر طبيعته . وهو يفعل ذلك لأنه ، وهو فيلسوف رومانسي الماني ، يعتقد ان عليه ان يثبت ان الشيوعية أمر محتوم تاريخياً ، لا مجرد أمر ممكن ــ وهو كل ما يريد معرفته الثوري العلمي . صحيح ان أدبنا الحالي ما كان ليتحقق على هذا الغرار لولا التطور

التقني في الصناعة . ولكن هذا لا يعني ان التقنية الصناعية المتطورة هي التي تقرر نوع الادب الذي نبدعه .

مهما يكن من أمر ، فانني لا اريد الخوض في هذه القضية الفلسفية الآن . حسبي ان اقول إنني أخذت على عاتقي مهمة إبقاء الفلسفة المادية الديالكتيكية خارج امريكا بينما كنت عوناً في ادخال ما قدمته الماركسية للعلم .

عندما نعترف بهذا التوزيع او التفريق الاساسي ــ بــين العلم والشعر ـــ اي ، عندما 'يعر َّف الشعر بانه ايصال التجربة ، ونعترف بأن هذه الوظيفة بتقدم الثقافة الانسانية تزداد بعداً عن العلم ، أو إيصال المعرفة عن التجربة – عندالد لا بد مـن الادلاء ببعض الاقوال التعديلية. وهنا فان صديقي الاستـاذ بوينتون ، أحـــد اساتذة جامعة شيكاغو _ وصديقكم ايضاً ولا ريب _ وهو من اكثر نقادي فهماً ولطفاً ، ينجح في الهزء قليلا مني . انه يدعوني و الملاك حامل السيف الملتهب ، ويقول انني بعد ان أطرد الشعراء واساتذة الادب من فردوس البحث عن الحقيقة بما يشبه الغضب المريع والقسوة العاتية ، أعود فيلين قلمي على نجو وديـــع ــ في الواقع على نحو الهبوط بعد الذروة ــ وأدخلهم الفردوس ثانية وفق شروط معينة ! وهذا الكلام صحيح ، وانا فخور به . فواقـــع الآمر أن هناك فضيلة واحدة فقط ، فضيلة واحدة أصيلة مــن الطراز القديم ، لا أدعى غيرها ، وهي اهتمامي العميق باكتشاف وقول ما أومن بصحته ، واهتمامي بذلك يفوق اهتمامي باقامة الحجة

الباهرة القاطعة .

لعلني كنت استطيع أن احدث دوياً لو ختمت كتابي قائلا ان كل شيء ما عدا الشعر البحت هو ميت الآن ، وليذهب اساتذة الادب ويشربوا البحر . غير انني عوضاً عن ذلك التفت صوب الموضوع واشرت الى بعض الحقائق الظاهرة التي تكيف وتحدد الانفصال المتزايد بين الشعر والعلم ، وتجعل من مستقبل الادب الشعري وتعليم الادب مشهداً مثيراً رائع الحسن .

احدى هذه الحقائق الظاهرة هي أن بوسع الفرد ذاته ، اذا كان من العظمة بمكان ، ان يكون علمياً وشاعرياً معاً . اي انه يستطيع ان يتعلم وجهة النظر العلمية ، ويفقه نفاذ العلم ، ويخزن كمية من المعرفة ، وهكذا ، دون ان يكف بن شاعريته ، يسترد او يحفظ مكانه القديم من طليعة الثقافة الانسانية . ولكن عليه ، تحقيقاً لهذا الغرض ، ان يكون كبيراً ، عظيماً .

وحقيقة اخرى ظاهرة هي أن ثمة ميادين ليست المعرفة العلمية فيها جد تخصصية او رياضية ، حيث يعسبر عسن الحقائق الممحصة بأساليب العلم ، بلغة شعرية. انا لن ابحث في الطرق المختلفة لتحقيق ذلك ، ولكن يكفي ان اقول إن قاعدة عامة قد تنقل الى الذهن _ نقلا مشحوناً بالمعنى ودفء اللون الحي والاقناع _ بمثل خاص او محسوس . وذلك أبسط التزاوج من جديد بسين العلم والشعر ، ولعل ابسط الامثال على ذلك ، القصة ذات المغزى . وإنه ليخيل الي أن كتابة الحكايات التي تحيطنا بموقف من مواقف

الحكمة المبنية جوهرياً على العلم ــ كحكاية « فاوست » لغويته مثلا ــ ستصبح يوماً أحد الاشكال السائدة التي يتحـــد فيهــا الـ Dichtung والـ Wahrheit

وحقيقة ثالثة ظاهرة هي أن المعرفة المحققة ، رغم وجودها الآن في كل مضهار ، ذات محتوى محدود جداً . إن أمامنا بعد مملكة شاسعة من الجهل يحق فيها للاديب أن يعمل الحزر والحدس بقدر ما يحق للعالم . بل إن حقه في ذلك اكبر ، لأنه لن يسيء استعال سلطة العلم – الذي ينشأ عن خطة مضادة – لكي يضفي على التخمينات العاطفية أهمية اكثر مما تستحق . وفضلا عن ذلك ، فان هذه التخمينات الادبية قد تفلح في زرع بذرة فرضية جديدة ، يغذيها بعد ذلك اهل العلم فتثمر معرفة محققة .

ومجمل القول ان توزيع العمل الذي حدثتكم عنه ليس بالطلق ابداً ، لا بين الناس – كأن نقول هذا شاعر كلياً ، وذلك عالم كلياً ... ولا بين الكتب – كأن نقول هذه الكتب أدب شعري فهي تخلو من المعرفة عن التجربة ، وتلك الكتب علم فهي تخلو من ايصال التجربة الى الخيال . ولكن ، رغم ذلك كله ، فان هاتين الوظيفتين في انفصال ، وانفصالها رفيت حتمي لتقدم الثقافة الحضارية ، ذلك من صلب طبيعة التجربة ومعرفتنا بها . والامر المهم هو ان نتبين هذه الحقيقة ونعترف بها . إن للادب ، وكذلك تعليم الادب ، مستقبلاً عظياً . غير ان مستقبل الأدب العظيم انما هو في أيدي اولئك الذين يدركون ما قد حدث العظيم انما هو في أيدي اولئك الذين يدركون ما قد حدث

ويقبلونه ، لا في ايدي اولئك الذين جاءت كتابتهم رد فعل غير بصير حياله ، سواء أكان ردّ فعل ِ مقاومة ٍ أم هرب .

(1977)

الأرب والمأيج

الأدبب والمأنجي

هنري هَازلِيت

لقد عبرت وصية المرحوم آفري هوبوود عن رغبته في ان تمنح الجوائز الادبية التي خصص لها المبالغ الكريمة ، تشجيعاً لكل ما هو « جديد ، طريف غائي » ومن الممتع ان نذكر ان هذه الوصية وضعت عام ١٩٢٢ .. في حوالي ذلك العام جعل الكتاب الذين نعتبرهم اليوم أبناء الجيل المخضرم في الادب الامريكي ، والذين يمثلهم افراد مشل ثيودور ودرايزر و ه . ل . منكن ، يبرزون فعلا ويحتلون امكنتهم المرموقة . لقد كانت حومة النقاش الادبي قبيل تلك الفترة راكدة او شبه راكدة .

واذا منكن وتلاميذه يهجرون تقاليد اللطف والدماثة ، وينعتون مناوثيهم شتى النعوت القاسية الغريبة فيلفتون انظار الشباب إليهم . ذلك ان العراك دائماً شيء مثير : وفضلاً عن ذلك ، اذا كان الادب أمراً يستحق ان يتعارك عليه الناس فقد يكون امراً حقيقياً بالتفحص والتأمل .

لم تستمر تلك المعركة ذاتها ، غير ان سلسلة من المعارك تعاقبت لا يفصل بين الواحـــدة والاخرى الا أقصر الفترات . وفي أثناء ذلك تغيرت موضوعات الخــــلاف ، وتبدلت جوانب النزاع ، بحيث ان الكثيرين ممن كانوا في صفوف اليسار سابقاً وجدوا أنفسهم ثمة في صفوف اليمين. ثم إن خطوط المعركة امتدت امتداداً أصبح من المستحيل معه على المرء أن يمنز بوضوح بين الجبهــة الادبية والجبهة السياسية . فمهما يقل المرء في فترتنا هذه ، فانه لن يدعى انها راكدة . واحدى النتاثج لهذا كله هي ان كل ما هو « جدید ، طریف ، وغائی » أصبح الیوم أشد اطمئنانــــآ الى انه يلقى آذاناً صاغية مما كان عليه قبل ثلاث عشرة سنة خلت . غبر ان ثمة نتيجة اخرى لا نحسد أنفسنا عليهـا ، هي ان مرارة المعركة المتزايدة ، واتساع قضايا النزاع وعمقها ، وضعا عراقيل كبيرة في طريق التقييم الموضوعي الرصين للنتاج الادبي الراهن ، سواء أكان جديداً ، طريفاً ، جوهرياً ، ام لم يكن .

 المتطرفون في كلا الجانبين يفقدون الإيمان في كفاءة العقل نفسه . فما عاد المرء يحاول اقناع معارضه : انما هو يريد كبته او سجنه او اعدامه . هذه هي فلسفة الحكام الدكتانوريين . ويشاطرهم إياها على نطاق أضيق حكام آخرون لم يوطدوا أركان سلطانهم بعد ، وقد تركت هذه الفلسفة أثرها أيضاً في نبرة النقاش السياسي في الدول الديمقراطية الكبيرة . وانتشرت عدواها الى ميدان الأدب ، حيث بدت في شكل نظرية تقول ان الحكم الموضوعي على العمل الادبي أمر ،ستحيل : فما هناك إلا أحكام بروليتارية ، او بورجوازية ، او فاشية . وأصبح الأدباء موضعاً للمدح او القدح تبعاً لعقائدهم وميولهم السياسية او الاقتصادية .

لن يستطيع احد اقناعي بأن مثل هذا الموقف سليم أو باق. من الطبيعي ، ولا ريب ، ان نمتدح من كان معنا في أية قضية ونذم من كان علينا . وبعض النقاد الذين يسمون أنفسهم ماركسيين قد وضعوا مسو عات معقدة لمثل هذا النهج . غير ان الناقد الادبي الذي يستخذي لهذا الاغراء ، مهما يكن الخير الذي يحسب انه يحققه « لقضيته » ، انما يخون وظيفة الناقد الأدبي .

لقد ادرك أساطين النقد القدامي هذه الحقيقة ، وكان إدراكهم لها بعض السبب في بلوغهم درجة العظمة في النقد . ومن الأمثلة الممتعة جداً على ذلك ، وليم هازلت . ما اقل الأدباء الذين فاقوه عنفاً وصلابة في الآراء السياسية ! لقد كان مدافعاً من الثورة الفرنسية لا يكل ولا يخبو له لهيب ، بــل إن حدته العنيدة في

يعقوبيته Jacobinism أدت بــه الى الشجار المستمر مع أكثر اصدقائه . إلا أن هذه الخلافات في الرأى ، بل والعداوات الشخصية الضارية ، نادراً ما أخلّت بأحكامه الادبية. وخير مثال على سلامة فكره ونفاذ بصيرته بهذا الصدد أبحاثه العديدة عن ادمند بيرك . لقد هاجم بيرك الثورة الفرنسية بكل ما لديه من بلاغة وحرارة ، بينها كانت هذه الثورة لهازلت احدى معالم التاريخ الكبرى في الكفاح الأبدي من أجل حرية الانسان . ومع ذلك فان هازلت لم يكتب قط عن بيرك إلا بلغة المدح السخى . ففي مقال عنه كتبه عام ۱۸۰۷ ، يقول لنا هازلت إن بيرك « يضيف الى كل موضوع يتناوله عمقــاً وغني ۽ ، وانه «كان أفصح أهل زمانه ، وكانت حكمته تفوق فصاحته » . ثم أضاف : « لقد جعلت مقياس العقل والصراحة لدى أي عضو من أعضاء الحزب المعارض اعترافه ، بأن بيرك رجل عظم » . ويبدو ان هازلت لم يلق َ إلا واحـــداً او اثنين من المعارضين السياسيين ممن يعترفون بذلك ، فكان يعزو احجامهم إلى احتدام العواطف الحزبية التي لا تتحمل الصراحة الحقيقية ، أو الى « سوقية جوهرية في عادات تفكيرهم » . ويبدو ان زملاء هازلت اساءوا فهم المديح الذي خطــّه . ففي طبعة لاحقة لمقاله «شخصية المستر بيرك»، أقحم الحاشية الايضاحية التالية : ٥ كتبت بحثي عن هـــذه الشخصية في نوبة من نوبات الصراحة المسرفة ، يوم حسبت انني استطيع ان أنصف عدواً ، دون ان أخون القضية » . لكن الحقيقــة هي ان هازلت كان دوماً عرضة لـ « نوبات الصراحة المسرفة » هذه ، وقلبًا عرف نوبة من أي نوع آخر . ففي مقاله « في مطالعة الكتب القديمة» يقول انه عندما صادف كتابات ادمند بيرك لأول مرة ، هتف لنفسه قائلاً: « هـذه هي البلاغـة عينهـا . هذا رجل يصب ذهنه على الورق » . « لقد كان اسلوب ببرك أجمل الأساليب النثرية ، وأقواها ، وأبهرها ، وأجرأها » . « لقد كان اسلوباً لعوبــاً ذا شعب كالبرق ، نضناضاً كالافعوان ۽ . وهنا خطّ هازلت هذه الجمل التي بوسعنا ان نجعلها نصاً تفسّره هذه المحاضرة : « لم تهمتني عقائده في شيء . فقد كنت آنئذ ، وما زلت ، حصيناً إزاء عدواها . بيد انني كنت معجباً بالمؤلف ، فاعتبرني الجانب المعارض له نصيراً تعوزه الصلابة ، وان كنت أقول لنفسى إن الفرضية المجرّدة شيء ، وحسن الانتقال وبراعة التشبيه شيء آخر . وقلت ايضاً انه قد يكون مخطئاً في الموضوع الأساسي في جدله ، ومع ذلك ينطق بخمسين حقيقة ليبلغ نتيجة كاذبة ، .

لننظر الى بعض منطويات هذا الموقف ، ونتأمل مدى ما يمكننا تطبيقه منها على الخلافات الادبية في يومنا هذا . مــن الشعارات التي يحب ترديدها النقاد الماركسيون شعار يقول « الفن سلاح » . لا حاجة بنا الى السؤال ، في هذه اللحظة ، كيف يصدق هــذا القول والى اي حــد . ولكنني أود أن أشير إلى أننا ، حتى لو اعتبرنا الفن سلاحاً ، وحتى لو سلمنا بان علينا

جميعاً اذ نشهر هذا السلاح ان ننحاز كلياً الى جانب من جانبين، نستطيع رغم ذلك ان نحكم عليها حكماً موضوعياً . فالمدافــع الرشاشة اسلحة ولا ريب ، ونحن نؤثر ان نراها جميعاً في جانبنا ، غير ان ما يؤثره المرء العاقل لا علاقة له بملاحظاته الواقعية . لقد كان بوسع المعلقين العسكريـــين إبان الحرب العالميـــة أن يعينوا موضوعياً اذا كان للالمان بنادق ومدافع وطاثرات وغازات أفضل او اسوأ مما لديهم هم ، او اذا كان استعالهم لها اكثر فعالية أو أقل. واذا كانت الموضوعية ممكنة في حرب من النار والرصاص، فأحرى بها ان تكون ممكنة في حرب مــن المقالات والكتب . خليق بالناقد الشيوعي مثلاً أن يستطيع بحث الكاتب البورجوازي او الفاشى بذلك الانفصال الذهني الرزين الذي تقدر به هيئة اركان الحرب مقدرة القيادة لدى العدو . فالحروب لا يكسبهـــا أحد بأن يحكم على قادة العدو كلهم بانهم حمقى وانذال .

هنا اذن شكل من اشكال موضوعية النقد على النقداد أن يعترفوا بالحاجة اليه ، مها غلت بهم حرارة وعيهم الطبقي . يجب علينا أن نقدر تقديراً صائباً مهارة خصومنا ومقدرتهم . وهذا التقدير الصائب من مهام النقد الادبي الاولية . فالسؤال المهم لمثل هذا النقد ليس : في أي جانب هو الاديب ، بل : ما مدى مقدرته في خدمة ذلك الجانب . وليس المهم في سبيل تقديره ان نتأمل النتيجة التعميمية الموجزة التي يدركها ، بل المهم تأمل السياق الذهني الذي به يدركها . ليس المهم ما يتشبث به من

رأي ، بل قوة الاقتاع التي يبديها في عرض ذلك الرأي. في جانبي كل جدل كبير عقول بليدة _ عقول لا تفكر الا بالكليشيهات والمكر رات ، عقول لا تستطيع إلا ، كالبيغاء ، ترداد العبارات التي ابتدعها القادة . غير ان هناك ايضاً ، على كلا الجانبين من كل جدل كبير عقولا " ألمعية : هذه هي العقول التي تنشىء وتنمي الحجج الجديدة وتعبر عنها بأشد القوة . ومهمة النقد الادبي الرئيسية في وضع كهذا ليست أن يقال إن الجانب (أ) محق والجانب (ب) مخطىء ، بل أن يميز الكتاب الاصيلون،

مهما كان الجانب الذي انحازوا اليه ، عن الكتاب الفارغين . مجمل القول اذن : إن للناقد الادبي ، كناقد ، وظيفة تناقضية هي أن يفصل ما استطاع بين نفسه وبين المزايا الفعلية التي يراها في خلافات عصره . فعليه حين يقيم صفات الادباء واحداً واحداً ويقارن بينها ، أن يحكم لا على الخلاف بل على المختلفين . ولعله يضطر احياناً إلى أن يقول ، لنفسه على الاقل : ﴿ ان ما يكتبه (أ) سلم ممتاز ، وانا متفق معه كل الاتفاق ، غير أن لا بد لي من الاضافة أن ما يكتبه سينسى بعد عشر سنوات ولا يذكره أحد » . واحياناً أخرى قد يقول : « هذا الرجل (ب) مخطىء واهم . واصراره على منطقه المعكوس احياناً يغضبني . ولـكنني لا استطيع ان انكر ان لما يقوله صفة تجعلنى أخشى أن اقواله بعد قرن من الزمن سوف يستشهد بها الكتاب ». لا أحسب أن هناك

مقاييسنا السائدة اليوم ، غير ان اقواله المركزة ما زالت حية على الأفواه لأن فيها هذه الصفة . وفي الفلسفة ، ما زال الناس على خلاف ، كما كانوا فيما مضى ، حول ما اذا كان بيركلي أوكانت، او هيجل ، مصيباً ام مخطئاً . غير ان الصواب أو الخطأ ليس هو المهم : انما المهم هو العقل الأصيل الجبار .

وهذا يفضى بنا الى مسألة أخرى . فغي قولنا «انه مصيب» إبهام . ذلك لان الحقيقة انواع ، وحقيقة الأدب ليست بالضرورة هي الحقيقة العلمية . وذلك ندركه حالمًا نأخذ الرواية لنبحث ما فيها من فروق بين الواقعية والرومانسية ، والطبيعية والفينتزة Fantasy . « رحلات عَلَفَر » مثلاً كتاب صادق ، ولكن ليس من الصدق في شيء ان هناك اقراماً طول الواحد منهم ست بوصات، او عمالقة طولهم سبعون قدماً ، او أقوامـــاً من الخيل . وحقيقة «أليس في بلاد العجائب» هي غير حقيقة في «الشارع الرئيسي». Main Street . والحقيقة الشعرية ليست الحقيقة النثرية فالابتعاد عن الواقع ، وان لم يكن مقصوداً لخلق أثر معين ، يجب ان يوزن بمعايير مختلفة وفق المكان الذي يوجد فيه . والاعتراف لهذه القاعدة قديم قدم أرسطو . فهو يقول ، اذا وجـــدنا خطأ في الشعر ، فمن الواجب علينا ان نتساءل ان كان ذلك امراً يتصل اتصالاً مباشراً او عرضياً بالفن الشعري . فشلاً ، يقول ارسطو ، ان الفنان اقل خطأ عندما يجهل ان الظبي لا قرون له ، منه عندما

^{*} رواية للكاتب الامريكي سنكلير لويس . (المترجم)

يرسم صورة لا تشبه الظبي . والكلام عن «كورتيز » ورجـاله واقفين صامتين على قمة في « داريين » * قد يكون خطأ تاريخياً ، ولكنه شعر راثع .

وحصيلة هذا كله هي أننا لا نستطيع أن نطبق مقاييس الواقع او مقاييس الرأي المألوفة ، على نحو فج أو مباشر ، في الحكم على الأدب ، إن علينا ان نذكر ان عناصر الادب من التعدد والتعقيد ، على حد قول ليتون ستراتشي ، بحيث لا يحق لنا ان نسفة أديباً بمجرد تعداد أخطائه ، لأنه قد يتمتع بمزايا تعوض عن كل ذلك . فإذا صحيح ، فن الاسخف اذن أن نرفض صح هذا ، ويقيني انه صحيح ، فن الاسخف اذن أن نرفض كاتباً ما ، او نعظمه ، لمجرد أنه يؤمن او لا يؤمن بهذه العقيدة او تلك .

أخشى ان أكثر النقاد الماركسيين يختلفون معي في هذا . ولعلهم يقولون : قد يكون الأمر كذلك لو كانت العقيدة ثانوية الخطورة ، في حين ان مسألة الصراع الطبقي مسألة مركزية لها الخطورة الاولى . وعلى الكاتب ان ينحاز إما الى البروليتارية او الى البورجوازية ، إما الى قوى النور او الى قوى الظلام . فني الحالة الاولى ، لا بد ان تكون نتيجة عمله خيرة ، وفي الحالة الثانية ، شريرة . ولعلهم يضيفون الى ذلك قولهم كلها كان الكاتب البورجوازي او الرأسمالي أقدر ، كان الأذى من

ب من اخدى سونتات كيتس المشهورة ، بعنوان On First Looking into بمن اخدى سونتات كيتس المشهورة ، بعنوان Chapman's Homer

كتاباته أشد .

عندما نتفحص هذا المنطق ، يتبين لنا بما يثير الاستغراب أنه في الواقع منطق مألوف قــديم . فالصراع الطبقى ليس اول مسألة مزعومة الخطورة تفرق البشر شيعاً . ففي كـــل فترة من فترات التاريخ قضية ما زعم انصارها أنها القضية الاولى ، وقضية كل فترة تاريخية تخالف غيرها . لقد هوجم الكتاب لقرون طويــلة لدم اعتناقهم هذا الدين او ذاك ، او هذه العقيدة اللاهوتية او تلك ، او لعدم انضامهم الى هذا الحزب السياسي او ذاك ، او لعـــدم وقوفهم الموقف الصحيح من الامور الجنسية . كان دأب النقاد في العهد الفكتوري ، وفي العقد الثالث من هذا القرن . ان يحكموا على الروايات بموجب مقاييس يسمونها اخلاقية ، وهي تشير عــادة الى الأخلاقية الجنسية . وقــد شجب الفكتوريون اسلافهم ، من رابليه الى بوكاتشيو وويتشرلي وكنغريف ، لافتئاتهم حدود الحشمة ، وسخطوا على فولتير وسويفت وامثالها لنظرتهم الكلبية . امـا نقادنا فقد هـاجموا الفكتوريين لحشمتهم الكاذبة وتطهرهم ، كما هزئوا منهم لأنهــم كانوا عاطفيين بدلا من ان يكونوا كلبيين . ونقادنا الشيوعيون الجدد يهاجمون الادباء المعاصرين لان من طبعهم « الكلبية العقيمة » بدلاً من الايمان بالكفاح . ثمة طريقتان لمعالجة النقد الماركسي . قد يبدأ المرء بالنساؤل عن مقدماته ومقوماته . أصحيح ان هناك صراعاً طبقياً حتمياً ؟ أصحيح ان الطبقات الاجتماعية والاقتصادية تقسم أساساً إلى قسمين

فقط ؟ أصحيح أن هذا التقسيم الاجتماعي أهم من أي تقسيم آخر ؟ من حقنا ولا ريب ، حتى قبل البدء بتمحيصنا ، أن يخـــامرنا الشك . فلو أن الوقائع الموضوعية تنسجم هذا الانسجام الدقيق مع متطلبات الدرامة ، لكان ذلك موضع عجب ودهشة . لقد ادرك كتاب المسرحيات منذ القدم ان جماهيرهم تريد رؤية الصراع بين قوتين عظيمتين متناوثتين . اما اذا كانت القوى المتصارعة ثلاثآ او اربعاً او خمساً او عشرين ، فان الجمهور يتشوش ويعجز عن التتبع والتركيز . وحين يتوزع انتباهه ، تتوزع عواطفه . فللاقتصاد بالانتباه والعاطفة ، لا بد من الاقتصار على قوتــين متصارعتين فحسب ، وجعل الجمهور يتمنى رؤية انتصار احداهمــــا وسحق الاخرى . إن نظرية الصراع الطبقي ، تتفق ــ بقـــدرة قادر ــ وقانون المسرح هذا . ومن الحميد ايضاً أن تتفق ايضاً ومتطلبات منطق هيجل . وهذا الانفاق الثاني ليس بالعجيب ، لأن منطق هيجل ، الذي كان له في ماركس اثر عميق جداً ، ابتدعه هيجل لينسجم مع قواعد الجاذبية المسرحية . ومنه اكتسب ماركس عادة البحث في العالم الواقعي عن مجسدات للاصناف المنطقية ذات حدود بارزة ، يضاد الواحد منها الآخر بوضوح .

وهكذا نرى في الدرامة الماركسية عالماً يتألف جوهرياً من طبقتين تصارع احداهما الاخرى صراع الموت : الرأسماليون واجراؤهم من ناحية ، والبروليتارية الزاحفة من ناحية أخرى . غير اننا عندما ننظر الى العالم دون ان نحمل انفسنا هذه النظرية الصلبة ، نجد أن الخط الفاصل بين الطبقات الاقتصادية ، وبخاصة

في امريكا ، خط مبهم ومتنقل . فنجد مثلاً ان مدير احدى شركات الفولاذ الكبرى ، يعمل براتب ولا أسهم له في الشركة ، او ان له فيها أقل من القليل ، وهو بالفعل احد مستخدميها ، بينا نجد ان صاحب « بسطة » للفواكه يعمل معه معاون واحد ، هو بالفعل رأسمالي ورب عمل . والاهم من ذلك ، هو اننا نرى في الولايات المتحدة ، رغم الفروق المريعة في الثروة بين اقصى الطرفين ، أن الطبقات ذات الدخل تتدرج بحيث تتصل الواحدة بالاخرى دونما خط ظاهر . والمكتب الوطني للبحث الاقتصادي ، وهو مؤسسة إحصائية رفيعة المكانة ، قد قسم المواطنين مؤخراً لا الى طبقتي دخل اثنتين ، بل الى اثنتين وسبعين طبقة مختلفة .

لن يتسع المكان هنا لتمحيص مفصل لفرضيات الشيوعيــة ، ولسنا بحاجة ، لحسن الحظ ، الى تمحيص كهذا .

ولنوافق ، عوضاً عن ذلك ، على بعض مسلمات النقد الادبي الماركسي للحظة او لحظتين . لنسلم بان هناك جوهرياً طبقتين اقتصاديتين وحسب ، وان الخط الفاصل بينها خط حقيقي بارز ، وان انتهاءنا الى اي من هاتين الطبقتين يؤثر في وجهة نظرنا كلها . وان نعجز عن الاعتقاد بأن آراءنا ليست الا تبريرات ذهنية لوضعنا الطبقي ، فلا بأس في ان نسلم بأن هناك كثيراً من الصدق في الادعاء القائل بأن وضعنا الطبقيي له أثره في آرائنا كلنا تقريباً في عنلف الاشكال الدقيقة اللاواعية _ واحياناً في اشكال ظاهرة واعية.

فالسؤال الذي يتحتم علينا ان نجيب عليه حينتذ هو هذا: أيستحيل على الكاتب غير العـادي" أن يتخطى هذه الحدود ؟ أيستحيل عليه ، بعد ان يدرك هذا التحرز ، ان يدفعه عن نفسه كما يدفع عن نفسه أشكالاً أخرى من التحنز؟ فالحدود والتحيزات التي تفعل فعلها في الذهن البشري عديدة لا تحصي . هناك الحدود التي تفرضها على المرء لغته وجنسيته . ما الذي بوسع تومـــاس مــان وسبنغلر ، وبروست وجيــد ، وباريتو ، وكنوت هامسن ، ودوستويفسكي ، وتولستوي ، ان يقولوه ممـــا قد بهم الامريكيين معرفته ، وهم على هذا الاختلاف في التجربة ؟ ومع ذلك ، فان لديهم فيما يبدو الكثير الذي يقولونه لنا . بل إن بعض الامريكيين يشعرون أنهم يجدون في هؤلاء الاجانب من المادة القيمة أضعاف ما يجدونه في كتابنا نحن . وقد قــال أناطول فرانس مرة انـــه يأسف لعجزنا عن ان نكون رجالا كتيرسياس وعن ان نذكر اننا كنا نساء ، لاننا مسجونون في شخصيتنا كما لو كنـــا في سجن دائم . غـــير ان كتاباته ، وكتابات مثـــات الادباء الآخرين عبر العصور ، من شيكسبير الى فلوبير وهـــاردي ودرايزر ، تثبت العكس . فالكاتب العظيم ، يستطيع بقوة خيــاله تصوير نفس المرأة تصويراً أتم وأصدق _ وحتى النساء يعترفن بذلك _ مما تستطيعه الاغلبية الساحقة من أديبات النساء . والمرأة الروائيــة العظيمة بوسعها ان تخبرنا عما يدور في خلد الرجل اكثر مما يستطيع معظم الرجال .

ولنأخذ مثلاً آخر فقط : هناك حدود تفرضها على الكاتب الفترة التاريخيــة التي يعيشها . فان تكن هنــاك حدود يستحيل تخطیها ، فهی هذه . فأنی لکارل مارکس ، المتوفی منذ خمسین سنة ، والذي لم يعرف شيئاً عن التغيرات الاجتماعيـــة والسياسية والعلمية والتقنية الهـائلة التي طرأت في نصف القرن هذا _ أنتى لماركس ان يقول لنا شيئاً ما زالت له قيمته ؟ كيف تسنى لشیکسبیر ومونتبنی ، وهما طی التراب لقرون ثلاثة او أکثر ، ان يكتبا كلمات مَا زلنا نعشقها لمـا فيها من جمال وحكمة ، بل ما زلنا نفاجأ بها أحياناً فجاءة اللذة والعجب؟ وهل كان هناك أسخف ممن يفترض ان أرسطو وافلاطون وهوميروس ، الذين لم يدروا بشيء من المعرفة والتجربة اللتين اختزنهها الانسان عبر مئة جيــل منذ ان رحلوا عن الدنيـــا ، هل كان هنـــاك أسخف ممن يفترض انهم سيكتبون كتباً ما زالت تمتّعنا أعمق المتعة ، وتشعرنا بأننـــا نرى ومضات من الحكمة الخارقة لاول مرة؟ غير ان هذه المعجزة قد تحققت .

بايجاز إذن ، نقول إن الكاتب العبقري ، بمواهبه الخيالية الفائقة ، يستطيع أن يجعل نفسه عالمياً ، ويطفر فوق الحواجز التي تبدو كأن من المستحيل تخطيها . حواجز اليعرق ، والجنس ، والزمن . ورغم هذا كله ، فاننا نرى مدرسة جديدة من مدارس النقد تقول ما معناه ان الكاتب لا يستطيع أن يتخطى حواجز طبقته ! وهذا الادعاء أمر عجيب وغريب . فبينا يستحيل على

الاديب ان يغير ، بالمعنى الحرفي او المادي ، عرقه او جنسه او فترته التاريخية ، فان الشيء الوحيد الذي يستطيع تغييره ، وكثيراً ما يغيره ، هو وضعه الاقتصادي . بوسعــه أن يجرّب الفقر ، ويجرّب كذلك « سعة العيش » ، لا خيـالا ، بل واقعـا . والحواجز الطبقية الاقتصادية من الابهام بمكان جعل حتى الماركسيين يلقون المصاعب في تقرير الجانب الذي ستضطلع فيه بعض الفئات الكبيرة عند « الصراع القادم من أجل السلطة » ، أو تحديــد « الايديولوجية » التي تسيطر عليها .

إذن ، أرانا مضطرين الى الاستنتاج بأن الكاتب العظيم ، بالمعنى الوظيفي ، لا يشق عليه تخطى الحواجز الطبقية اكثر ممـــا يشق عليه تخطى حواجز العرق والجنس والزمن . كما يحق لنا ان نستنتج ان كبار الكتاب المنتمين الى الطبقة العليا او الوسطى في الماضي ، بـــل وفي الحاضر ، لديهم ما يقولونه للبروليتاري الذكي بقدر ما لديهم للبورجوازي الذكي. قد نعترف بأن ما ألَّفه هؤلاء الكتاب لا يخلو أحياناً من تحمر طبقي . ومن واجبات الناقد ، اذا رأى ذلك ، ان يعين طبيعة هذا التحيز ومداه . وما أسداه الأدباء الماركسيون الى النقد هو شحذ بصرنا بهذا الصدد . ولكن ليس من واجبات الناقد ان يعلن مسبقاً ان هذا التحنز الطبقي يؤثر بالضرورة في كل ما يكتبه اديب الطبقة الوسطى ويقضي على قيمته ؛ او ان يشير الموضوع الأكبر لنقــده كله . ان نقداً كهذا انمــا يعتمد على

الخطاً الفلسفي القديم المعروف بـ « أرغومنتم أد هومينم » argumentum ad hominem ، وهو محاولة تسفيه حجة ما أو موقف ما ، بالقدح في الشخص الذي يعبر عن تلك الحجة او ذلك الموقف ، فيبدو كأن العكس قد ثبت . وفضلاً عن ذلك ، لا ريب ان نقداً كهذا تفوته القيم التي يزخر بها الأدب ، والتي هي في منتهى الدقة والغنى . ولا بـد له من أن ينتهي الى الرتابة والإملال .

هنا علي ان اعترف ان بعض ما بحثته من آراء هو على شيء من أنفسهم ماركسيين . ذلك ان أذكى الماركسيين قد تنبهوا ، ببالغ من القلق، الى الاحكام السخيفة الضيقة التي لا بد من أن يؤدي بهم اليها هذا الضرب من التعليل . فجهدوا في انقاذ انفسهم من ورطتهم بأن أتوا بتمييز جديد. فشطروا الأدب، في الواقع ، الى شطرين متضاربين ، كما شطروا المجتمع الى طبقتين متضاربتين . ويكاد يكون بوسعنا ان نسمي هذا بالتقسيم الرسمي. فالقرار الذي اتخذه مثلاً المكتب السياسي للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي عام ١٩٢٤ بشأن الأدب ، يبدأ باعلان أن « المجتمع الطبقي لا يوجد فيه فن حيادي ولا يمكن أن يوجد ، غير انه يقسم الآثار الادبيـة بعد ذلك الى « المحتـوى الاجتماعي السياسي » من ناحية ، و « الشكل والاسلوب _» من ناحية اخرى . فيقول أما من حیث کل ما یتعلق « بالمحتوی » ، فعلی الحزب ان پتخذ موقفاً اكيداً صارماً. أما من حيث « الشكل والاسلوب » ، فانه قد يأذن بحرية كثيرة . وبعض النقاد الماركسيين الامريكيين يتبع مثل هذا التقسيم عندما يميز بين « المغزى الاجتماعي » أو « الافكار » التي يتضمنها العمل الادبي ، وبيين « صنعته » . ويخيل الي ان شيئاً من هذا القبيل يدور في ذهن الماركسي الانجليزي جون ستراتشي في كتابه الذي لا يخلو من تشويش « الادب والمادية الديالكتيكية » . فبعد ان يطري غرانفيل هكس ، مثلاً ، بقوله انه « ابرز نقاد الأدب الماركسيين في امريكاً » يعود فيقول إن هكس « يكاد لا يعير فضائل الكتاب من حيث هم كتاب عناية كافية » .

إن محاولة شطر الادب إلى «أفكاره» او «مغزاه الاجتماعي» من ناحية ، و «شكله واسلوبه» او «صنعته» من ناحية اخرى هي في نظري أمر مغلوط . ان الادب لن يستسلم الى مثل هذا الشطر العنيف . فالاسلوب والشكل ليسا صفتين منفصلتين نكسو بهما « المحتوى » كما يكسى الجسم بممطر : إن ما يقررهما هو المحتوى . فالأثر الأدبي كل عضوي ؟ صحيح ان الناقد ، لتيسير البحث ، قد يتناول « الصنعة » او « المغزى الاجتماعي » كأن كليهما موجود على انفصال ـ ولكن عليه ان يتذكر انهما لا يوچدان على انفصال ابداً . وأهم من ذلك ، علينا ان نتذكر دائماً ، بصدد هذه النقطة ، اننا بعد البحث في «المحتوى السياسي الاجتماعي » الكائن في العمل الأدبي من ناحية ، « وصنعته » من الاجتماعي » من الاجتماعي » من المحتوى السياسي الاجتماعي » الكائن في العمل الأدبي من ناحية ، « وصنعته » من

ناحية اخرى ، ربما غفلنا عن الخطورة الرثيسية في ذلك العمل ــ إلا اذا كنـــا بالطبع قد مططنا احد هذين المصطلحين الى حد يتخطى معناه المشروع .

ولنر ما الذي يحدث ان نحن طبقنا هذه المقاييس على «هاملت » مثلاً . اخشى ان الناقد الماركسي ، من حيث المحتوى السياسي الاجتماعي لن يعطي هذه المسرحية إلا درجة دنيا . فهي تبدو خالية من المحتوى السياسي الاجتماعي بمعناه المألوف . انها لا تستهدف إصلاحاً . ولا تنطوي على ضرورة التغيير في النظم السياسية الاجتماعية . إنها تسلم بالنظام الملكي وبالعلائق الطبقية والسنة الاخلاقية السائدة إبان عصر شيكسبير .

ولكن الناقد الماركسي المرهف سيقول: ان قيمة «هاملت» في « صنعتها » ، في « اسلوبها وشكلها » . وهذا صحيح . فبعض قيمتها كامن ولا ريب في هذه الصفات . فلو أخذنا مثلاً واحداً فقط : كيف يدرج شيكسبير بنا الى المشهد الذي يرى فيه هاملت لاول مرة طيف أبيه ، لرأينا براعته ولباقته الفنيتين . ولكن لو اعتمدت شهرة « هاملت » على « صنعتها » دون غيرها ، لما كانت أسمى مكانة من مثات المسرحيات الاخرى . لانها مليثة بما نعتبره اليوم اوجه ضعف فني . إنها مسرحية شتيتة الانتشار عبر فصول خمسة وعشرين مشهداً ، ومشحونة بالصدف والحوادث البعيدة الاحتمال . اي كاتب من كتاب الدرجة الثانية اليوم قد يأتينا بمسرحية أدق صنعاً وأشد تماسكاً .

این اذن تکمن عظمة «هامات» ؟ لنا هنا ، ان شئنا ، ان نأتی بمقاییس أخری ــ لنا أن نتحدث عـن « تصویر الشخصیة » ، وتصویر الشخصیة لیس « بالمحتوی السیاسی الاجتماعی » ، کما انه اوسع وأشمل من « الشكل والاسلوب » . قد نتحدث عن الصور الشعریة الراثعة ، مما قـد یعد « اسلوباً » ، ولکنها تنطوی عـلی أکثر مـن ذلك بکثیر . قـد نتحدث عـن الحقیقة او الحكمة التی تكشف عنها المناجاة المشهورة ، أو نصائح بولونیوس لابنه . ولکن مهما یکن تحلیلنا المفصل ، فلـن نری بولونیوس لابنه . ولکن مهما یکن تحلیلنا المفصل ، فلـن نری میرحیة عظیمة هو ما اتصف به عتمل مبدعها من «زیة واتساع مدی وروعة نسج .

وهذا ، آخر المطاف ، هو المهم في الأدب _ اعني مزية عقل المؤلف ، ونبله لا براعته الفنية المجردة . ولا مشاعره السياسية أو الاجتماعية . ونحن لو حكمنا على المؤلف ين بموجب موافقتنا او مخالفتنا لعقائدهم الاساسية ، لكانت النتيجة ضرباً غريباً جداً من النقد . ولكن اذا اعترفنا بذلك ، والماركسيون الاذكى من غيرهم يعترفون بذلك مثلنا ، بطلت الضرورة الى التوكؤ على مقياس ضيق كمقياس « الصنعة » . ويصبح في مقدورنا الاستزادة من ادراك الحكمة في نقد وليم هازلت لأدمند بيرك ، حين قال : «كل من يعتقد أن بيرك كان مخطئاً في استنتاجه ، فلا بد أن يعتقد أنه كان يفتقر الى الحكم السليم . . ولكن اذا رأيته في بلوغه خطأ أنه كان يفتقر الى الحكم السليم . . ولكن اذا رأيته في بلوغه خطأ

واحداً يكتشف ماثة حقيقة وحقيقة ، فانني اعتبر نفسي مديناً له ماثة مرة أكثر مما لو وقع اتفاقاً على ما اعده الجانب الصحيح من القضية ، فتورط في ماثة سخافة وسخافة وهو يحاول توضيح نقطته » .

لقد بحثنا حتى الآن واجب الناقد في الوضع الراهن . فماذا نقول عن واجب الاديب الخلاق المبدع ؟ فــاذا افترضنا فيــه الغائية ، فهل نطلب اليه ان يكتب الشعر والروايات والمسرحيات التي تستهدف الدعاية ؟ أيتحتم عليه أن يخوض الى القلب من المعركة ، أم أن يقف « فوق الصراع » ؟

ليس من السهل الجواب على هذه الاستـــلة . فهنــــاك اولاً صعوبة تحديد ما هي « الدعاية » بالضبط . إذ الفنون كلها في بعض المعاني ، ذات « دعوة » ، لأنها تعكس رؤية ما للعالم وتنشرها بين الناس . فقد قيل إن الدعاية قد لا تكون واعية ، ولعلها تعبر عن نفسها عن طريق الرضا اللاواعـــى بالقم والنظم القائمة التي تؤخذ أخذاً مسلماً به . وعلى هـــذه القاعدة ، يصر الماركسيون أن « الفن البورجوازي » كله انما هو دعاية للرأسمالية . لئن يكن في هذا الزعم شيء من الصدق ، فانه من المهم ، فها يبدو الي ّ ، أن نقرر اذا كانت الدعاية واعية أو لا واعية . غير أن هذا القول لا يحل المشكلة، لانه يصعب أحياناً أن نقول الى اي مدى تكون الدعاية واعية . أفضل الطرق في معالجة هذا السؤال هو التأمل اولا ً في الدعاية بمعناها الدقيق ، ثم في امثلة من

الادب يصعب تصنيفها في هذا الشأن، وأخيراً في الادب الذي لا يمكننا ان نسميه الا بمط معنى الكلمة أشد المط .

يمكن تعريف الفن المشمول كله بالدعاية مبدئياً بأنه الفن الذي لا يعتبره خالقه غاية كافية في ذاتها ، بل يعتبره وسيلة لبلوغ غاية أبعد يعدها اكثر أهمية . فهو يستهدف عادة اصلاحاً ما ، سياسياً أو اجتماعياً : كالغاء عقوبة الاعدام أو تشريح الحيوانات الحية ، أو اعادة النظر في قوانين الطلاق أو العرف الجنسي ، او الحاجة الى العمل الثوري . وعلى هذا فان «كوخ العم توم » رواية قائمة على الدعاية دون شك ، وكذلك قل عن معظم روايات ابتون سنكلير ومسرحيات إلمار رايس المتأخرة .

ثم ندخل منطقة لا نستبين فيها وجه الامر في يسر . فكلما اشتد الاصلاح المنطوي تعمياً وزاد ابهامه وقل تحديده ، ازداد عدم اليقين من طبيعة العمل الادبي الذي يستهدف الدعاية . ومحض كون العمل الذي نتفحصه جيداً او رديئاً لا يسعفنا دائماً في تقرير حظه من الدعاية . فروايات هوراشيو آلجر تبدو دعاوية ، لانها تتضمن بجلاء أهمية فضائل الطموح ، والجرأة ، والعمل الشاق ، والتوفير ، لكل من يبغي النجاح المادي في الحياة . ولكن ، حتى هنا ، لا نستطيع الا التساؤل . ان آلجر لم يكن قط يحث على النجاح المادي ، بالمعنى المألوف . فتلك قيمة سلم بها وافترض ان قراءه يسلمون بها ايضاً . ثم قد نسأل أيضاً هل كان يحث على اتخاذ هذه الوسائل في سبيل النجاح المادي عن قصد ، أم انه كان

يستخدم هـذه القيم التي افترض ايمـان قرائه بها ، لكي يضمن لأبطاله العطف كله ، ولانذاله البغض كله ، لاعتقاده بضرورة ذلك في خلق المتعة والتوتر ؟

ان معظم مسرحيات برنارد شو مؤسسة على الدعاية ، وكذلك الكثير من مسرحيات ابسن ؛ فهذه المسرحيات : « اركان المجتمع » ، و « بيت الدمية » و « عدو الشعب » و « البطة البر"ية » لإبسن كلها تتضمن فلسفة اجتماعية معينة ؛ وضرورة تجديد ما في المجتمع . ولكننا هنا قد جعلنا ندنو من آثار أدبية تشتد الصعوبة في تصنيفها . وهذا الميدان الذي يشتد فيه عدم اليقين ميدان فسيح جداً . إنه يشمل العديد من روايات ديكنز ، اذ كانت من العوامــل التي ساعدت على اصلاح السجون وتغيير قــوانين المديونين. ويشمل رواية هوغو « البؤساء » ، التي اثرت في موقف الفرنسيين مــن المجرمين . ومن الآثار التي نكاد نجزم بغرضها الدعاوي روايات ومسرحيات دوماس الان ، التي تحث على واجبات اخلاقية مثل ان يوجب على من يغوي امرأة بأن يتزوج منها ، أو يدعو الى حتى الزوج في تنفيذ القانون بيده وقتل الزوجة التي خانته ودنست عرضه . ليس لزاماً على الدعاية في رواية مـــا ان تتلبس شكل الحث الصارم على اتخاذ موقف معين : فقــــد تتمثل بمجرد الهزء من الموقف المضاد . وعلى هـــذا فان «كانديد » لفولتير قصة « تدعو » للوقوف ضد فلسفة التفاؤل.

وأخيراً نبلغ تلك القطع الادبية التي تخلو من الدعاية بقدر ما

يمكننا ان نتصور الدعاية. انها تشمل عدداً من أعظم ما في اللغة، وعدداً من أردأ ما فيها . أيستطيع أحد ، الا الناقد الطائش ، ان يقول إن في شعر جون كيتس اية دعاية ، او يقول انه وجد اكثر من ظل طفيف لها في مسرحيات شيكسبير ؟ لا شك ان شيكسبير يتكشف أحياناً عن موقف اجتماعي . فهو مثلا يكاد لا يخني احتقاره للرعاع . غير أن كتاباته على الأغلب تنم عن قبول ، يخني احتقاره للرعاع . غير أن كتاباته على الأغلب تنم عن قبول ، وهو لا يبدي اي اهتمام بتغييرها . والقصة البوليسية العادية في ومنا هذا كذلك تخلو من كل دعاية .

ما الذي نستنتجه من هذا العرض السريع ؟ أظن أننا محقون في أن نستنتج أن التفريق الصريح الجلي بين الادب الدعاوي والادب غير الدعاوي أمر مستحيل . غير أن عجزنا عن وضع خط فارق بين الاثنين لا يعني أن التمييز بينهما أمر غير ذي شأن . في المنشور يستحيل على المرء أن يعين أين يصير الأزرق اخضر والأخضر أصفر ، غير أن هذا لا يعني أن لا فرق بين الأزرق والاصفر ، ومــن العبث في هذا العرض ان نستمر في الجدل بأن كل عمل أدبي هو دعاوي ، سواء جاء بشكل قاطع أو بشكل غامض ، واعياً او غير واع ، هجوماً او سلباً ، لاننا حتى لو سلمنـــا بذلك لتوجب علينا حينتُذ _ لجعل النقاش واضحاً مفهوماً _ أن نمنز بين العمل الذي هو دعاوي قطعاً ووعياً وهجوماً ، وبين العمل الذي هو دعاوي غموضا ودون وعي وسلباً . فلنوفر الوقت ولنقل إن الاول

دعاوي والثاني غير دعاوي .

فاذا ما قررنا هذا التمين ، اذن ، فيا الذي بوسعنا ان نقوله عن واجب الأديب ؟ هل عليه ان يكتب الدعاية أم أن يرفضها رفضا قاطعا ؟ أغلب الظن اننا نضطر الى القول ، بعد أن القينا نظرة عجلي على هذا المضار ، ان من الحماقة وضـــع قاعدة عامة لذلك ، كل ما نستطيع فعله هو أن نشير الى ما في هذا النهج أو ذاك من اخطار وامكانات. اما اخطار كتابة الدعاية فهي اكثر من ان تذكر . فالرواية أو المسرحية الدعاوية ، في أدنى مستوياتها ، آلية بعيدة عن الواقع بحيث لا تبلغ منا إقناعا او إثارة اهتمام: اذ هي تقوم على قسمة اعتسافية تجعل الخراف كلها في ناحية وتجعل المعزى كلها في الناحية الاخرى ــ والشخصيات اما بيضاء أو سوداء . وقريب مـن هــذا ، خطر الوقوع في المعادلة المبتذلة : في الفصلين الأولين نرى صورة اضطهاد الطبقة العاملة ، مثلا ، ثم نأتى في الفصل الثالث الى ثورة مظفرة ؛ أو الكتاب معرضون لان يخضعوا شخصياتهم لهذا الموضوع . وبدلاً ً من ان تكون الشخصيات ممتعة بذاتها ، مقنعة بحيويتها ، مدللة على انها مجموعة من اناس يتنفسون ويفعلون من تلقاء انفسهم ، فإنها تغدو ردمي جليــة صنعت لتنسجم والعقــدة وتثبت صحة المعادلة : والقارىء أو المشاهد يحس دائما بالكاتب وهو يسحب خيوط الدمي ليحركها . إن مسرحيات برنارد شو ، رغم براعتها تعاني من هذا الضعف في معظمها .

يقول كيتس في إحدى رسائله: « اني اكره الشعر الذي يفرض على خرضاً ملموساً ، . وهذا القول الوجيز يعيّن القلب من صعوبة الدعاية في أي فن . إنها تفرض غرضاً عليك ، ومهمة الفنان هو ان يمنع هذا الغرض من ان يصبح ملموساً . ولكي ينجح في مثل هذه المهمة لا بد له من مهارة فائقة . ولئن يكن من عدم الإنصاف ان نشجب الاعمال الدعاوية كلها بتعداد الامثلة التي لا تحصى على المؤلفات الركيكة القائمة على الدعاية ، فان هـذه الأمثلة يجب ان تظل نذيراً مخيفاً لكل طامح جديد. على الطامح ألا ينسى ابدآ ان بوسعه التذرع بالمقالة المباشرة للمطالبة العنيفة باصلاحاته المنشودة ، وان بامكانه ان يتركها خارج حظيرة فنه . ومن الناحية الاخرى ، فان في تجنب الدعاية أخطاراً ايضاً ، ولا سما في فترة انفجارية كفترتنا الراهنة . فللفنان كل الحق ، إن هو شاء ، ان يتجاهل فوران عصره الاجتماعي والسياسي ، بـــل إنه ، إذا كان فنانا عظما ، قد يزيد بذلك من إمكان خلوده عبر الأزمان . وهذاجوزيف ود ّكْر َتش يذكّرنا ببلاغته المعهودة بأن « العالم ابداً قد أعوزه الانصاف واليقين والطمأنينة ... أليس مما يؤسف له ان كان في الدنيا رجال يتضورون جوعاً ونساء يحتضرن أَلَما في اللحظة التي كان فيها نيوتن يضع قوانين الحركة او غيبون يؤلُّف تاريخ انهيار روما ؟ إن مما يؤسف له ان هذين العبقريين فعلا ما فعلاه آنئذ: ولكن أليس خيراً الف مرة ان يكون ما

فعلاه قد تم من ألا يكون قد تم ابداً ؟ »

ليس هناك إلا قاعدة واحدة : على الكاتب ان يكتب عما يهمه ، وعلى النحو الذي يؤثره . فالأدب الصالح هو الأدب الذي يثير هم هم اهتمام اخيه الانسان . ومعنى ذلك قد يكون : كل ما يثير هم الكاتب نفسه . قد يثير الأدب الدعاوي ذو الأفق الضيق أناساً أكثر اليوم ، وأقل غداً . اما الأدب الذي يستهدف أغراضاً أوسع وأعم ، من غير دعاية متعمدة ، ويدور حول موضوعات قليلة الصلة بالاقتصاد والسياسة ، فقد يُبمل اليوم ولكنه قد يغدو مقروءاً على نطاق واسع في الجيل القدادم . ومها يكن من أمر ، فان الأثر الأدبي لن ينقذه من غائلة الزمن ومها يكن من أمر ، فان الأثر الأدبي لن ينقذه من غائلة الزمن أو يجعله خليقاً بالقراءة ما فيه من عقائد يتشبث بها المؤلف ، بل ما فيه من ميزة العمق وجودة النسج اللتين يتسم بهما خيال المؤلف ، وتفكره .

(1980)

اشعركلغة بدائية

المتعركلغة بدائية

جوى كترو دالفيوم

قال لي أحد أصدقائي إنه كان ذات يوم يسوق سيارته في مشارف مدينة ممفيس . كانت الطريق الجديدة في بعض الاماكن أشبه بمعبر مبني فوق مجرى من الماء ، وعلى احد الجانبين عند القاعدة جلس زنجي عجوز يصيد السمك . ولاعتقاد صديقي ان الماء قريب جداً من أكوام القامة وضوضاء الطريق لمشل هذه النسلية ، فإنه اوقف سيارته ليتحدث الى صياد السمك ، وجرى بينها الحوار التالى :

صباح الخير يا عم . أتصيد السمك ؟

اي والله يا ريّس .

وهل اصطدت سمكة حتى الآن ؟

لا يا سيدي ، بعد .

هل عضت سمكة على الطعم ؟

لا يا سيدي ، ما اظن .

هل وضعت سمكة فمها على الطعم ؟

لا والله ، ما اعتقد .

أنظن أن في هذه الساقية المهجورة اي سمك؟ لا والله يا ريّس ، ما أظن ان فيها اي سمك بالمرة .

اذن لماذا تستمر في الصيد يا عم ؟

هذه الساقية يا ريس هي المكان الذي اصطاد فيه دائماً ، لان داري هي تلك الدار التي تراها على ذلك المرتفع .

بوسعنا ان نستخلص من هذه الحكاية ضروباً من المغزى ، ولعلني استخدمتها في السابق في فرصة أخرى ملائمة . أما المغزى الذي استخلصه منها اليوم فهو أصدق معانيها جميعاً ، وله علاقة بالصلة الروحية التي بين الصياد وبين ت . س . اليوت صاحب « الارض اليباب » . ان الطريق الجديدة العريضة ترمز الى العصرية . لقد قتلت الطريق الجديدة السمك الذي كان في هذه الساقية ، غير ان صاحبنا الشيخ استمر في صيده . والواقع ان صيد السمك ليس فعلاً واحداً معيناً كالعلم ، بل هو فعالية غير محددة المعاني

كالفن. معنى الصيد هو ان تنال سمكاً وتحقق نتيجة ، كما يعني الشعر ان تستمر بكلام عقلاني وتقول شيئاً ما . ولكن الصيد يعني ايضاً ان تقعد على الارض ، وتشم المداء ، وترقب الافاعي والجنادب ، وتذب البعوض ، وتستشعر الشمس، وتدخن الغليون وهذه كلها مجتمعة نؤلف ذلك الجو اللذيذ الفياض الذي يرافق نيل السمك ، ويوازي بدقة التفاصيل القرائنية التي في اللغة الشعرية . غير أن الزنجي والاستاذ اليوت في أشكال الحياة العصرية قد وجدا ان من العسير ان يصلا القرائن القديمة المالوفة بالافعال الناجعة الجديدة ، فعزما على التمسك بالقرائن والتخلي عن الافعال الناجعة . وينحو الفن الحديث أيضاً هذا المنحى . فهو ينهمك الناجعة . ويحسب حساب كل ما يتعلق به سوى نيل السمك نفسه .

لننصرف عن هـذا لحظة واحدة . فموضوعي ليس انعـدام فعالية الشعر ، بل بدائيته ، وليس الاثنان بالضرورة أمراً واحداً ، وان كانا كذلك احيانا . اما الذي أعنيه بالبدائية فهو اسلوب من التفكير عتيق لا يماشي العصر ، بحيث قد يبدو الشعر بطولياً اذا ما قيس بالفكر المعاصر ، او يبدو رعوياً ، او ريفياً ، او مصطبغاً بصبغـة القرون الوسطى ، او على غرار ما قبـل الرفائيليـين بصبغـة القرون الوسطى ، او على غرار ما قبـل الرفائيليـين ان تعتورها حركة من التقهقر يتولى أمرها ان تحرز بعض التقدم ، تعتورها حركة من التقهقر يتولى أمرها الشعراء . غير أنـنى قد أسهبت في بحث هذا الامر بعبـارات

عريضة تعميمية او فلسفية ، حتى جعلت أرى اني ادرك العمق ولكن أقصر عن التحديد ، واني على صواب اكاديمياً ولكني ، كدارس للشعر ، أقف بمنأى من الموضوع . اما اليوم ، فسوف اتحدث على شرفكم عن الصفة البدائية التي تظهر في الشعر في صورة لغة . وهذا الضرب من نظرية النقد ، بالنسبة إلى ، صورة جديدة كل الجدة ؛ وتجريبية ، لانني لم أكمل بناءها بعد ، غير انها تبدو لي اكشر انسجاماً ورونقاً من اية صورة اخرى وقعت عليها .

إن النقد الادبي، بوجه عام ، لا يماثل الفلسفة، ولكنه قــد يماثل فقه اللغة . او ، ان كنتم تؤثرون هذا المصطلح، فانه قــد يماثل عــلم المعاني (السهانتيات) Semantics ــ وهو من أحدث الوسائل التحليلية ، وأقدرها ، وأمضاها . أما الفائدة في تطبيق هذا العلم على موضوع شعري او علمي ، فهي انك تستطيع ان ترفع الحجاب عــن كثير من العناصر الفلسفية التي تنتمي الى موضوع درسك . وتنجو من رفع الحجاب عن كثير من العناصر الفلسفية التي لا تنتمي الى موضوع درسك . وانا الآن من المعتنقين الجدد لفقه اللغة ، وأسعى في تحويل بعض الفرضيات النظرية ، التي توصلت اليها عن طرق اخرى ، الى أشكال من فقه اللغة .

وقد جمعت ملاحظاتي بغير تنظيم كثير في « نقاط » متسلسلة عددياً . وهذا من الوجهة المنطقية ، اسلوب غير مستحسن ، الا انه سريع ، وقد اوصاكم به فئة من الساسة العظام . لن اذكر كم «نقطة» ظهرت في ملاحظاتي ، غير أنها كانت عديدة جداً ، فاقت الاربع عشرة بقليل . وها عشرة كثيراً . وقد جعلتها الآن أقل من اربغ عشرة بقليل . وها

أنا اقدمها لكم:

١ ــ اللغة البدائية هي اللغــة التي اذا حاول الكلام فيها ان يكون فكرياً او (عقلانياً) ، اضطر ان يكون ايضاً صورياً (او محسوساً) . أي ان اللغة إذ تحاول ان تأتى بتآليف مفيـــدة عن الاشياء، وتصل بعضها ببعض عـن طريق صفة مشتركة فيها بينها ، تجد نفسها مضطرة الى الاشارة للاشياء المحسوسة او ذات الصفات الكثيرة اي الاشياء كوحدات كاملة . واللغـــات البدائية تدعى احياناً باللغات « ألجذرية » : لانها تكاد تتألف كلهـا من كلمات جذرية ، كل منها يعني شيئاً كاملاً ، أو حدثا كاملا . وفي الحديث ُتخلط هذه الجذور معاً ، وعلى السامع أن يتبين الخواص التي تصل بين الاشياء المذكورة ، وأن يستخلص من الخليط قولاً ً مستمر المعنى عن طريق الحذف. وهذا هو الغموض المشهور عن اللغة . ونحن ما زلنا نراه في المجاز الشعرى مثلا ، وفي كل ضرب من ضروب الكلام البسيط. فهل تشير كلمتك المجـــازية الى تلك الصفة الوحيدة التي تجعل لها مكاناً منطقياً من كلامك ، أم انها توحي أيضاً بصورة ما وتشر الى المحسوس المستقل ؟كان هوميروس اذا وصف البحر مولعاً بأن يقول انه « في سمرة الخر » ، وكرر هذا التشبيه مرارآ . والظاهر انه كان يقصد الى ظل معين من اللون ، ولكن لا ريب أن قرَّاءه ومغنيـــه كانوا يتخيلون ايضاً صورة عابرة لذلك الشيء المحسوس المشتهى : الحمر .

٢ ــ تتطور اللغة وتنشأ خارجة عن حالتها البدائية او « الجذرية »

في طريقتين على الاقل . اولا ، تحسن مفرداتها ؛ وذلك بأن تجد الفاظا تدل على الصفات المتباينة في الشيء الواحد دون الاضطرار الى الدلالة كل مرة على مجموعة الصفات كلها التي يتألف منها الشيء — اي انها تجد نعوتا لأوجه الشيء الرئيسية ، وظروفاً وأفعالا دقيقة التحديد لأوجه الحدث . وهذه ، نسبياً ، مجردة ، دالة ، علمية ، مفيدة . ثانياً ، تتطور اللغة البدائية نحويا . فتتعلم وضع اجزاء الخبر في ترتيب معين يعبر عن العلائق فيما بينها ، وتبتكر الاعراب ، والاشتقاق ، والفاظ الروابط كأحرف العطف والجر . وجذا تزيد من دقة الكلام بها ، والخيال الذي يتوخى صورها المحسوسة تعزله اكثر فأكثر عن فعلها .

ولست اورد هنا مثلا على تطور النراكيب ، بتلك الطريقة من تركيب الكلمات أو نحتها فذلك هو اجفى اشكال البدائيـــة وان كان الشعراء قد اعتادوا هذا الشكل واقبلوا عليه .

تصوروا مثلا سفيراً من الهنود الحمر الامريكيين ، لا يعرف من الانجليزية الا بضع كلمات جذرية اشبه بكلمات اللغة البدائية ، يفاوض الغزاة البيض الذين يعرفون من لغته اقل مما يعرف هو من لغتهم ، فيقول : « صيد هندي راح كبير جبل ، تعال وجه ابيض ماء نار كبير جبل » . قد يفهم المتفاوضون هذا الكلام من القرينة والظروف المحيطة به . ولكن تصوروا سفيرنا الهندي الآن وقد تخرج من جامعة حديثة واتقن اللغة الانجليزية حتى آخر تطوراتها ، فلعله يضع اقتراحه على هذا النحو : «إن

البقاع المشار اليها فسيحة وثمينة كها ترون ، ولذا فان حكــومتى بمحتوى مقبول من الكحول » . ولكن وضــع الصفقة في هذه الصيغة يهين ذكاء الفريق الاول وامانة الفريق الثاني ، أما نحـــن فنقول إن الدقة اللغوية توضح القيم التي في الصفقة ــ او في اي مكان آخر . ولا اظن الشعراء ، او الهنود الحمر ، او الابطال ، او أشباه الآلهة، او غيرهم من البدائيين ، يستطيعون أن يدافعوا عن انفسهم في مجتمع لم يملكوا فيه ناصية الدقة النثرية الراقبة . ٣ ــ اللغة الراقية هي اللغة التي بلغ الكلام السوي فيها حد ّ الكمال فكريًّا او كاد ، والتي كاد يتلاشي فيها مدى المعني الصوري أو المحسوس. عند هذه المرحلة تتغلب اللغة على غموضها التلقائبي . فتصبح لاثقة للاعمال التجارية الكبرى ، والعلوم التقنيّة ، وأشكال التفكير المجردة الأخرى كلها . هذا الضرب من اللغة هو الذي ، فيها يبدو ، يشتهيه دون غيره بعض علمـــاء السانتيات ، أمثال كورزيبسكي . وقد كتب إلي كنيث بيرك يقول إن من يعرفهم من علماء السانتيات جميعاً طبيعيون ، أي انهم لا يطيقون الكلام إلا على الغرار العلمي ، وهم في نظره يستحقون الذم ، ومعنى ذلك انهم يودون لو يفرضون هذا الغرار على ألوان الكلام كلها بغض النظر عن صلاحه لذلك . وانا من ناحيتي ، قد أشرت منذ لحظة الى الكلام الفكري وجعلته سوي اللغة . وما من شك في ان اللغة ، كلما حسَّنت نثرها ، اقتربت اكثر فأكثر من هذا السوي ؛ حتى

ولو شملنا بذلك نثرهـا الادبي ، فالسير توماس براون استمر باسلوبه الصوري الفخم متباهياً بقدرته عليه ، لأن اسلوبـــأ كهذا كان يعلى من شأن الكاتب بين قومه . اما اليوم ، فلا كتاب لدينا من هذا الطراز . انما كتـابنا هم من طراز الاستاذ لوغن بييرسول سميث لا تتعدى شطحاته الجملة الواحدة او ، على الاكثر بضع رُجمل ، وجده المصطنع يمثل أديباً يموه عن قصد ، ويجعل عنوان كتاباته « توافه » . الا أنني لا أظن ان علماء السمانتيات كلهم من أنصار العلم المغالين في كل مناسبة ، ولعل معرفتي بهم لم تتجاوز ما أصابه الاستاذ بيرك من معرفة بهم ، الا يسيراً . ٤ ــ وحين تنمو اللغـــة وتتطور ، ويغدو الكلام فكرياً بصرامة متزايدة ، وتحتجب عن العيان حفافي الشيء الصوريــة عندثذ يتدخل الشعر . فالشعر يعيد الى اللغة بعدها الصوري او الشيئي بسرعة تكاد تساوي السرعة التي بها تفقد اللغة هذا البعد ــ ولكن لا تساويها طبعاً ــ ولعل هذا هو الغرض من الشعر . إنه نوع مصطنع خاص من الكلام يكافح بحثاً عن حجة للبقاء في مجتمع قد حرمه . بالطبع ، قد يخطب الشعر ود البدائيين مـن بان الشعر لغة العامة من الناس. ولكنه اذا لم يكن أشد مــن ذلك تقهقراً وأبلغ جرأة في الفاظه لما كان له في نظر العامــة ما للشعر من قيمة ، ولعلنا يجب ان نؤكد أن الشعر لا قيمة له إلا في نظر اولئك الذين يعرفون رقي اللغة المعاصرة ويتمردون عسلي خلوها من البعد الصوري . فالبعد الصوري الذي في اللغة شيء لا يشعر المرء بوجوده إلا عندما يختفي ، وعندئذ يستنجد المرء بالشعر من اجل استعادته . اما ان اللغة الشعرية بدائية السات فأمر ظاهر الصفة في كلماتها ، وفي تفكك نحوها .

٥ ــ ان لغتنا الراهنة بالغة الرقى ، ولذا فان مستواها النثري يفرض علينا نقاوة فكرية يستحيل على الذهن البدائي أن يصدقها. فالحاجة الى الشعر ، والحالة هـــذه ، قـــد تكون أمس وألزم . ولكن يبدو أن الصعوبة الآن اكبر مماكانت في أي يوم مضى . من العسير على المرء ان ينتهج البدائية في لغته ، بينها ترمى تربيته الى المحافظة على عقلانيتها . كما أن المرء يعـاني عسراً أشد في « إمرار » الشعر على جمهور تخرُّ ج من نظام تربوي صـــارم ، وتلقن شيئًا من العلم عن مهمة اللغة ومصيرها : فالصنعة الشعرية تشف عندئذ وتتهلهل . ما الذي بوسع الشاعر المعاصر ان يفعل ؟ لقد نصحه إليوت بأن ﴿ يَرْحَرْحُ اللَّغَةُ عَنَّ مُواقَّعُهَا ﴾ اذا اقتضت الحاجة ذلك ، وقد انتهك في قصائده هو عدداً من المحرمات في اللغة . وهذه استراتيجية جريئة ، لا تروق لدى الجمهور الوسط الذي لم يألف بعد في معرفته العارضة للشعر القديم ، أمر العبث السادر باساليب الكلام المعاصر . بيد أن اليوت رجل حكم تمرس بالحروب ، ولا يسعنا ان نتجاهل نصيحته . فالظاهر أن الشغراء يواچهون الآن أزمة لغوية ، والصعوبة القصوى هي أن العنصر الصوري من اللغة قـــد اختزل وأسقط بحيث لم يبق في الكــــلام

المحترم متسع يبدأ فيه الشعر سيره المعتاد .

٦ ـ لقد كان اسلوب الكلام الشعري دائماً أميناً في ظاهره لغرض اللغة البدائية (بل قل للغرض الاكبر من أية لغة) وذلك لانه كان يلوح للقارىء دائماً في صورة كلام فكري يهدف الى قول شيء على قسط من الجلاء والنفع . أما اليوم فقد جعلنا نرى قصائد تشذ عن ذلك ، اذ راح الشعراء ينظمون شعراً لا تبين فيه « فكرة رابطة » تصل بين صور القصيــدة . هناك مثلاً ، قصائد اليوت ، وهارت كرين ، ومدرسة السرياليين ، وهناك نثر جيمس جويس الشعري . في فرنسا ، ووعى اللغة فيهــــا اشد منه في اي قطر آخر ، بـــدأ شواذ الشعر بظهور الرمزيـــين في القرن التاسع عشر . غير ان هذه القصائد ، على الاكثر ، بالغة الحداثة ، وما زالت موضعاً للتساؤل . وهنا اعود ثانية الى صاحبنا صياد السمك الزنجي الذي حقق الصيد دون السمك : قصائدنا هذه تحاول ان توجد هيئة الشعر دون ان تقدم هيكلاً يوقفه متهاسكاً على قدميه . وفي ظني أن هذا ﴿ التكتيك ﴾ إجمالاً خاطيء . غير أن ذلك لا يعني ان الوضع ليس بالغاً حد اليأس ، واراني متردداً بصيرة في تحليلهم الوضع للموقف الشعري عامة . الا ان لي عزاء المغامرة في استراتيجيته ، فقام بتجارب كثيرة أخفقت . ولكن لا ريب عندي في انه وجد فسحة من اللغة التأمت فيهـــا الصور والفكر المحددة وانسجمت . لست ادري مدى هذه الفسحة ومدى المتسع الباقى للمزيد من التجارب الشعرية .

٧ ـ يبدو ان علم النفس الحديث يؤكد على النقطة السادسة ـ ولا سها مذهب « الجشطالت ، Gestalt ، بدراساته لعملية الانتباه وعملية التعـــلم . اظن ان ذلك المذهب يكاد لا يعترف بوجود الصورة الصِرف ، اي بوجود الصورة التي ينبت فيها انتباهنا بالنساوي على الصفات كلهـا. بل الامر بالعكس، اذ اننــا لا نستحصل صورة الشيء إلا في اثناء عملية تبينه ، ولا نتبينه الا برؤية صفة سطحية ما طاغية عليه ، أو صفة لاحد اوجهه ذات قيمة ظاهرة . حينئذ ندرك صفات الشيء الاخرى على نحو يشبه « التواري » ، اذ نظن اننا منهمكون ، او نتظاهر باننا منهمكون ، في صفة الشيء الطاغية ، بينها نحن في الواقع نصول ونجول في تلك البقعة من الشيء التي هي نسبياً محرمة علينا بعيدة عن مرتكز رؤيتنا وغير محـــددة . ولكن الصحيح ، رغم ذلك ، هو اننا ننتبه الى الشيء بتحديده ، وعندما ينعدم فيه كل تحديد يستحيل علينا الانتباه اليه. ونحن نحصل على تفاصيل الهوامش بالنظر من زاوية العين، او بتسليط البصر مباشرة عليها، ولكن لبرهة قصيرة. لعل هذه الطريقة هي التي يستخدمها الشعر: انها طريقة اللامباشرة، الا انها قد تكون الطريقة الوحيدة لادراك جمال الدنيا ، وروعتها ، وحيويتها الوهاجة . لو اوجدنا سيكولوجية للشعر على هذا النحو ،

الشرود دون الاساءة الى الرقيب العام، او حتى الرقيب الفرويدي الذي يسيطر على وعينا . غير ان الاشارة الفرويدية قد تكون مضللة . فني اعتقدادي ان الصفة المدهشة التي تتسم بها الصورة الشعرية ، عدا وجودها ، هي براءتها . فلا مجال لتعليل الجمال الشعري بأنه إرضاء جنسي ، او شيء مفيد ، او شيء اخلاقي . لقد حاول الكثيرون شتى هذه التعليلات ببراعة وقوة ، غير انهم أخفقوا جميعاً ولعلني لست بحاجة الى القول اكم بان الجمال الشعري يبقى بعد أن تخفق كل تحليلاتنا العشوائية ، ونستمر بالحس به بعد ان نقر أن تخفق كل تحليلاتنا العشوائية ، ونستمر بالحس به بعد ان نقر بأنه يستحيل عزله وفرزه بالسهولة التي حسبناها ممكنة .

۸ – ايس في الشعر بدائية شاملة ، ووجودة في كل مكان ، كبدائية لغته ، وهي ، وعملية الوعي نفسها ، تكادان تكونان شيئاً واحداً . غير ان في الشعر خصالاً بدائية أظهر للعين من هـذه ـ أو من كونيته ، او لاهوته ، او ايديولوچيته . فلكي تكون معاصراً يجب عليك ان تطرح عنك وكتاب اكسفورد للشعر الانجليزي Oxford Book of English Verse ، وعليك كذلك ان تحذف اجزاء كبيرة من دواوين معظم كبار الشعراء ، وبعض من تؤثر منهم ، لأنك لا بد واقع على البدائي من آرائهم . فقد كانوا حتى في أزمانهم يرتكبون أخطاء تاريخية . تأمل الشعراء المسيحيين كيف يستعيدون الآلهة الأولمبية ، واولئك الكوبرنيكيين الذين يرتدون كيف يستعيدون الآلهة الأولمبية ، واولئك الكوبرنيكيين الذين يرتدون الله الكون البطليمي ـ وهـذه خيانة بينة من الشعراء تستوجب اعتبارهم ، عموماً وايديولوجياً ، ومن أوجه دقيقة يصعب تحديدها ،

مارقين على ثقافتنا الحضارية . ويتحتم علينا ان نقول إننا كثيراً ما نرى في الشعر شكلاً من البدائية هو الشكل الذي يحظى من المؤسسات الدينية بموافقتها الرسمية . فالدين يبدو في الأساس انه يقاوم تنقية افكارنا الكونية ، وانــه في وجه التقدم ضرب من التقهقر الى عقائد جميلة ، إلا انها بدائية . ان الافكار الجديدة مسرفة في النقاوة ، مغرقة في الضعف والعنة ، في حسين ان العقائد القديمـــة أفضل تسجيلاً لكثافة الدنيا والخليقة : فالفكرة والعقيدة تمثلان شكلين مختلفين من أشكال المعرفة . واذا تضاربتا فان الدين يناصر العقيدة على الفكرة . والافكار الشعرية ، كذلك ترينا الاتجاه العام الذي يسير فيه الشعر ، غير انها ليست بالضبط موضوع هذا الحديث . انها ولا ربب موضوع للنقد الشعري ، ونحن نعلم ان من اليسير بمكان ان نرى الافكار ، ولكن يصعب علينا استقصاؤها بدقة ، وأصعب من ذلك كله ، وأخطر شأناً ، وأشد سحراً ، تحليل اللغة الشعرية .

9 _ ولنعد الى اللغة . من الخطأ ان نحسب ان رجعية الشعر عجرد ايجاد مصطلح تاريخي عتيق الشكل والطراز . فذلك لن يكون إلا تحدياً يماثل ترتيل الدين للعقيدة القديمة . غير ان الشعر يفتقر الى مساندة مؤسسة تقليدية تبارك التحدي السافر منه ، فيعد ذلك قحة لن تفلح ، وبساطة حرفية لا تبلغ مبلغ الاسلوب . صحيح ان الالفاظ العتيقة تستخدم في الشعر ، ولكن من الصحيح أيضاً ، في نظري ، ان النتيجة ذميمة . قد يستطيع الشعر ان

يغطي آثاره ، ويبدو معاصراً ، دون ان يخضع للمستوى الفكري السائد . ولذا فانه لن يحسن بالناقد ان يضع خطة مثلاً للتنقيب في الاسلوب الشعري للقرن الثامن عشر عن اسلوب استمدت مادته من القرن السابع عشر ، عندما تكون هذه قد تلاشت في نسثر القرن الثامن عشر . فالشعر يجب ان يحافظ على المظاهر . يجب عليه ان يبدو معاصراً ، واعتقد انه يبدو كذلك لدى الشعراء البارعين: بل انه يبدو موفقاً ، أنيقاً ، ومن أحدث طراز . وهذا يقتضي من الشاعر مهارة لغوية فائقة .

١٠ ــ لغة الشعر الجميل دائماً وضاءة ، ريانة ، فردية ، غير ان هناك عدداً من الوسائل والخطط التي تعلمها الشعراء خلفا عن سلف منذ اقدم الازمان . وقد أضحت وكأنها أجيزت على نطاق شعبي ، فلم يناقشها الجمهور ولم يتحدها قط ، إلا في السنوات الأخيرة . وهي تؤلف المؤسسة التقليدية الموضوعية الوحيدة التي يستطيع الشعر ان ينضوي تحت جناحها . لست ادري ما الذي سيحدث للشعر إن هو حرم منها ، او إن هي انهارت وتهدمت . قلت لست ادري ، ولكن لعلني سأكتشف ذلك عن قريب ، قلا لم يتبدل المناخ اللغوي .

اولى هذه الخطط: الوزن. فالوزن طريقة لفرض الصورة صوتيا على الانتباه الذي قد ينهمك ، دون الوزن ، في معاني الالفاظ نفسها. وهذا يخلق تشتيتا للانتباه ، قد يكون وحده كافيا لتحويل التلقي الى تجربة جمالية . فيصبح المفعول الصوتي قرينة من حول

العمل السمانتي . إلا أن له تأثيراً غريبا في العمل السمانتي ، من الهام التأمل فيه . ان الوزن يفعل في قريحة الشاعر عندمـــا ينظم قصيدته ، فيغير نظمه ، ثم يفعل في نفس السامع ، فيغير فهمه لما يقرأ . خذ الشاعر اولا : ليس للشاعر مطلق الحرية في ادراج الالفاظ التي تعبر عما يرمي إليه من معني ، لأنها ليست تلقائيا من الوزن الذي اختاره للنظم . فعليه إذن ان يلعب بها ، ويجرب بديلاتها ومرادفاتها الى ان يحقق الوزن ويقارب المعنى الذي يبغيه . وفي هذه العملية يسترخى المعنى ويتفكك : فقـــد ضحى الشاعر بدقة ألفاظه الفكرية ، وتماسك تركيبها النحوي . فاذا كان قد تصعب في ايجاد السبيل الى التخلص من عبودية الكلام الفكري ، فقد دفعت به حاجات العروض الى ذلك التخلص ، خطوة بعــد خطوة . ثم تأملوا حال القـــارىء . لقد تأملت القارىء مرات عديدة ، وتأملته وهو يمـــارس مهنته . لقد لاحظت ان قارىء الشعر المغرق في طلاقة المعساني ، وكثرة الصور ، والنزعــة البدائية ، كثيراً ما لا يدرك ذلك كله ، لأن الوزن النظم قـــد خـــدعه . امـــا اذا اردنا قارثا ً يتجـــاهل الوزن ويوغـــل في مجاهل الكلام ، فلا بـــد لنا مـــن احـــد طـــلاب الفروع العلمية في الجامعة . فطالب العلوم اقل انخداعـــــ من طـــــــلاب الادب ويفيدنا ان نستصحبه في اثناء دراساتنا الشعريــة . ولكنه سيجد نفسه في شيء من الحرج لانه ملزم بأن يتنـــاول الامرين كلا على حدة : اولا المعنى ، ثم الوزن ، لا الاثنين معا . أما

الطالب المدرب في الآداب فانه اميل الى رفض تفكيك الشيء الى اجزائه ، غير ان اعتياده اخذ الشيء كاملا وهو منطلق يعرضه احيانا الى عدم رؤية ما يأخذ او فهمه . فلا احسب ان احداً يستطيع اقتاعه بأن التنمية الموسيقية المعقدة لدى سوينبرن مثلا ، او لدى شلي ، كان يصحبها نقص خطير في المعنى . او انها كانت تستدعي ذلك النقص الخطير .

١١ ــ ثمة تقليد شعري آخر ــ مرخص فيه - لا يستطيــع الشعر أن يحيا بعد فقدانه : ذلك هو المجاز ، بالوانه وانواعه . اغلب الظن أن اللغويات مستعدة لوضع قاعدة عامة تنص على ان المجاز يمثل خللا يعتور الكلام الفكري في امثل حالاته . ومن المدهش حقاً ان اقسام الادب الانجلىزي في ألجامعـــات لا تدرس انواع المجاز بصفتها اساليب منطقية او لا منطقية . والمحدثون في هذا متخلفون عن دراسات النقد لدى القدامي . اود لو اكتب مقالا نقديا بعنوان : « من ارسطو الى لونجينوس الى جننغ » . فأنشىء البحث عــــلى ان ارسطو قام بتحليـــل دقيـــق لفثة كبيرة مـن انواع الحِــاز ﴿ ادرجهــا تحت عنـــوان « الكنــاية مصنفا طرائقهـــا الشاذة تصنيفا شبه منظـــم ، ويمكن القـــول انه كـان بذلك يتفحص المراوغـات ، او الحيــل الــتي استطاع بها شعراء محترمون ادخال الجذريات او الالفاظ الصورية في قول يقتضي الفاظأ فكرية او مجردة . وقد كان لونجينوس ايضاً اكثر من محلل عادي" ، ولنا ان نفيد منه لان معظم اهتمامه كان منصباً على انواع المجاز التي هي نحوية " صرَّف ، والتي تنبهم معنى الكلام بخلط الالفاظ معاً دون إبراز مدلولاتها ــ كالتخلي عن أحرف العطف مثلاً والخلط بين صيغ الأفعال . وقـــد اعترف الاغريق بكلا النوعين من المجاز ، والشعر الرجعي يحتاج كليهما ، وان كنا اليوم لا نكاد نسمع ذكراً الا للنوع الأول، ونجد النوع الثاني معزولاً عن مناسباته الشعرية وقد جعل منه الطلاب موضوعاً للذم والإعراض . وأخيراً هذا چننغ الامريكي الذي ألف كتاباً مدرسياً شهيراً في البلاغة ، والذي راح يعر ف معظم انواع المجاز بعمق مدرسی لا غبار علیه ، ولکنه جهل ، فها یبدو ، ان مجازات الشعراء المبجلين تفعل فعل التمرد والعصيان على سياق كلامهم ووحدته . غير ان جننغ عاش منـــذ زمن مضى ، ايام كانت الدراسات الرسمية في الادب الانجلىزي امراً چديداً . ووضع ارسطو ، ولونجينوس ، وجننغ ، في هذا الترتيب قد يحدو ببعضهم الى ان يسأل : ما الذي تفعله الدراسات الانجلىزية ؟ ومتى تدخـــل اللغويات السديدة فيها ؟

17 _ وهذه نقطتي الختامية ، انها تتعلق بالدافع النوعي او الشامل لدى الشاعر وفي ضوء سجله الحافل بالمروق والاخلال ، والتخريب . والعمل خلسة ، فانني لا اريد التنازل عن ذلك السؤال . انا لا يروق لي الاستسلام لاستقصاء الدوافع ، وهو الذي يجعلنا نرى اننا نفعل كل شيء من اجل شيء آخر . انما نحن نفعل الكثير من الامور لان القيام بها واجب علينا ، ولا يخطر لنا الا فيا بعد اننا ربما فعلناها لاننا اردنا ان نفعلها ولان « سبباً » ما حدانا الى فعلها . ان

الشعر يقال عادة في صيغة الخبر ، فهو اذا ضرب من المعرفة ، بل لربما استطعنا ان نقول ان الدافع اليه هو الحقيقة . ولكن انى لأحد ان يخبرنا ما معنى ذلك ؟ ان الحقيقة ، في نظر اللغوي على الاقل ، هي ما نعرف . فالشعر اذن ضرب من المعرفة تدفعنا اليه رغبتنا في ان نعرف . ولكن الامر يتضح نوعاً اذا قابلنا بين اللغة الشعرية واللغة العلمية .

اذا كان نهجي اللغوي صحيحا ، فـــان اللغـــة الشعرية تنشأ تاريخيا لاننا غير راضين عما تحققه لغتنا العلمية مــن تحسينات . ونحن غير راضين ، لأن هذه التحسينات تطالبنا بالتخلي تدريجيا عن العناصر الصورية او الشيئيـــة المحسوسة . الا ان العنــــاصر الصورية او الشيئية المحسوسة كانت تتصف بها لغة عرفناها وراثة عن اسلافنا البدائيين ــ وهي لغة فعلية ذات غناء فها يظهر . وهنا قد يقول اللغوي ، مبتعداً بعض الشيء عن واجبه المهني ، وان يكن تجرده يمنح مزيداً من القيمة لما يقول ، اننا لا نجـــد في مدوناتنا شاهداً يناقض اتفـاق الشعراء الشامل عــــلى ان هــــذه الالفاظ تشير الى اوجه من الدنيا ما زالت قائمـــة ومــــا زالت ترى في الدنيا ، رغم ان تدريبنا اللغوي الحديث يشجعنا على الا نعيرهـــا كثيراً مـــن الاهـــتمام . ان المرء ليكون حسب استعاله للغة ، بيد انني لا أروم ذم اللغة العامية كما امدح اللغة الشعرية . ففينا من الحافز لتنمية لغتنا العلمية بقدر ما فينــــا مـــن حافز لحماية شعرنا . فكلنـــا اللغتين حقيقية ومشروعة ، وان

احتجت احداهما على الاخرى ، واضطربت علاقات الاخوة بينهما بازدياد .

لست أعرف شيئا آخر أقوله حول هذه النقطة ، الا اذا اردت اقحام كلمة فلسفية كبيرة في هذا البحث اللغوي ، من أجل حسن الختام . هذه الكلمة هي انطولوجي • . ان دافع الشاعر انطولوجي (كينوني) ، كدافع من نسميه العالم . انه يخبرنا عن بعض سمات العالم الطبيعي ، وهي ليست السمات التي يخبرنا عنها العالم – وإن يكن كلاهما يخبرنا عن بعض سمات كينونة الأشياء . غير ان لفظة يكن كلاهما يخبرنا عن بعض سمات كينونة الأشياء . غير ان لفظة انطولوجي » لن تضيف الكثير الى إحساس اللغوي بوضع الشاعر الاستراتيجي سوى انها لفظة باهرة ضخمة الصوت . الشاعر الاستراتيجي سوى انها مناه اللغوي ، يقوم بواجبه . حسبنا ان نقول اذن ان الشاعر ، كما يراه اللغوي ، يقوم بواجبه .

[•] Ontological . الانطولوجيا في الفلسفة هي البحث في طبيعة الكينونة وما تشمله من مبادئ اولية . (المترجم)

الطريقة الحديثة فخ الأدب

الطريقة الحديثة فخ الأرب

ماري م . کولم

أود أن اضيف عنواناً فرعياً إلى العنوان السابق اعداه وهو: و الأدب الذي يتميز به عصرنا والسبيل الى فهمه » . ولكن قبل الدخول الى صلب الموضوع ، لدي بضع ملحوظات عامة قد تبدو من نوافل القول ، غير أنها ، لسوء الحظ ، ليست جزءاً من وعي عالم النشر أو عالم نقد الكتب .

في الكتابة المعاصرة نوعان من الانتاج: نوع ينتمي إلى فن الأدب ، وآخر ينتمــي إلى تجارة الكتابة . وبالطبع لا ينتمي الى فــن الادب الا

القليل جداً من الكتابة المعاصرة . أما معظمها فينتمي الى تجارة الكتابة ، وهي تكاد تشمل كل الكتب التي تجدونها تنقد وتراجع في الملاحق الأدبية _ من روايات ألفها أناس على قسط من موهبة السرد ، ودواوبن نظمها أفراد وهبوا القدرة على التقفية ، ودراسات نظمها اصحابها مما استخرجوه من بطون المكتبات ، وتراجم وتواريخ ، وكتب كتبها أناس لا بد لهم من الاستفادة من وقتهم بشكل ما ، او لا بد لهم من الحصول على دكتوراه أو على زيادة في الراتب بإحدى الكليات .

أما فن الأدب فشيء آخر بالمرة . فالفن ، موسيقى كان ، أو ادباً ، او رسماً ، او نحتاً ينتمي إلى ما في العالم من رأس مال ذهني وروحي . فلقد كان أبداً نتاجاً نادراً للنفس البشرية ، ونتاجاً للنفس البشرية النادرة . فاذا ما اردنا البحث في « الطريقة الحديثة » في الكتابة ، فانما نقصد بذلك الكتابة التي تنتمي إلى فن الأدب ، تنتمي الى ما في العالم من رأس مال ذهني وروحي أسهم فيه عصرنا ، وما يزال . وبالرغم من الفوضى الضاربة في مقاييس يومنا هذا ، فان الكتاب الفنانين هم الذين ، دون وعي منا ، يوضعون في فان الكتاب الفنانين هم الذين ، دون وعي منا ، يوضعون في بمنزلة أخرى وتأثير آخر . وذيوع الاسم ، والشهرة ، ليسا بمنزلة أخرى والذي يغدقهما ليس جمهوراً واحداً .

لا أحسب أن احداً منكم يخلط بين الكتب التي تنتمي إلى فن الأدب والكتب الباقية . فقد يكون الكتاب او القصيدة عملا فنياً ثم

لا يتمتع الا بعمر قصير . اذ قد يكون شيئاً عظيم القيمة ليومـــه وزمانه . وبديهي ان العمل الفني العظيم يظل عميق الاهميــة في مدى طويل جداً ؛ ولعله يظل كذلك على طول الزمن . ولكن بين الحين والحين قد يحيا كتاب ضئيل الصــلة بالفن أو منعدم الصلة به ، ولست أشير بهذا الى الكتب المتباينة التي تعالجها كتب تاريخ الادب لا لصلتها بالأدب ، بل لما تكشف عنه من حقائق علمية او سياسية او اجتماعية ككتاب داروين : « أصل الانواع » مثلا ، او كتاب نيوتن : « المبادىء » . بل أعنى كتبا ككتاب « كوخ العم توم » ، وهو ذو أهمية لاقترانه بالتاريخ اكثر مما يستمد اهميته من علاقته بالفن . ولأكمل ما زعمته بأن أقول ان عملا من نتاج عصرنا ينتمي الى الأدب قد لا ينتمي الى الادب الباقي ، غير ان منزته هي انه تعبير جمالي عن عصرنا . وانا اؤكد ان الادب الذي يمنز اي عصر إنما يمثل التعبير الخاص بذلك العصر ، وهو تعبير لم يبرز على ذلك النحو في اي عصر آخر . وكما ان لنا طريقة حديثة في الرسم ، وطريقة حديثة في الهندسة ، وطريقة حديثة في الحرب ، فان لنا طريقة حديثة في الادب ... تمثل ادباً تختص به فترة العقود الثلاثة الاخيرة ، اي الفترة التي تقــع على وجــه التقريب بين الحرب العالمية الاولى وهذه الحرب الراهنة (الثانية) . عندما ننظر نحن المحدثين الى القرون الاخرى نرى في الحال نوع التعبير الخاص الذي تتمنز به كل فترة . فني القرن السادس عشر في انجلترا، والسابع عشر في فرنسا ، نقول ان الادب هو

المسرحية الشعرية؛ وفي القرن السابع عشر في انجلترا ، هو الملهاة النثرية ؛ وفي الثامن عشر ، كان التعبير الادبي المتميز هو المقالة نثراً وشعراً ، لأن شعراء ذلك العصر كثيراً ما سمّوا قصائدهم «مقالات» : مثل « مقال في الانسان » و « مقال في النقد » ، وهلم جراً . في القرن الثامن عشر نجد شعراً مزدوجاً كهذا :

منح الله اول اصدقائي بركات الأزل ، ورعاه القديسون الحماة حيث نزل .

وباركت يد الله مكاناً يأوي اليه الضيوف الاخيار ليستريحوا بعد العناء ويصطلوا عند المساء بالنار .

لقد كان ثمة شعر أجود من هذا بكثير في القرن الثامن عشر، بل إن صاحب هذه الأبيات، وهو غولد سمث ، نظم شعراً أجود من هذا ، غير أنني استشهد بهذه الابيات عن قصد ، لأن الادب الذي يتسم به اي عصر ، اذا بلغ هذا المبلغ من الوضوح المبتذل واليسر الكسول ، فاننا ندرك ان الوقت قد حان للتغيير ، وإن يتأخر التغيير ردحاً من الزمن . ونحن نعلم ان نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر جاءتا بالتغيير المرتقب .

وعندما ننظر الى القرن التاسع عشر نجد أن النتاج الذي تميز به في كل مكان تقريباً هو الرواية في النثر، والقصيدة الغنائية في الشعر. غير ان الأدب الذي تميز به ذلك القرن على وجه خاص هو الرواية الواقعية، لأن القصيدة الغنائية كانت بالطبع قد وجدت من قبل. إن الواقعية في الادب هي الكشف عن الانسان العادي

في الحياة اليومية ، وفي الظروف اليومية . وهذان الشكلان الادبيان : الواقعية في الرواية (وكذلك الواقعية في الدرامة في بعض العصور) ، والغنائية في الشعر ، قد استحوذا على خيال الناس حتى بات من العسير على كثير من القراء والكتاب ان يدركوا أن هذين الشكلين ليسا بشكلي الأدب الدائمين ، ولا هما يعينان للتعبير الأدبي قوانين دائمة . وان أيا منهما لا يمكن اعتباره في الواقع _ التعبير الصحيح عن هذا العصر .

ان الرواية الواقعية هي التعبير عن القرن التاسع عشر ، بالنثر القصصي ، حين دخل العلم وأساليب العلم ميدان الحضارة وصار الأدب 'يستقى من الحقائق ، ومن الملاحظة والتسجيل والوثائق ، وراح الروائي ، يدون ما تراه عينه وتسمعه اذنه ، ويدو ن ما يلاحظه في الحياة البومية عـن الاناس المحيطين به كل يوم بدلاً من ان يستمد من خياله اول ما يستمد .

وقد أوجد «تين » Taine ، ناقد هذه الفترة العظيم ومحللها النفسي ، ما يمكنني ان اسميه الشعار الأدبي لكتاب ذلك العصر . فقد أعلن ان مادة المعرفة ، أيا كان نوعها ، هي «حقائق صغيرة ، هامة ، عميقة المغزى ، وأجيد اختيارها ، وفصلت ظروفها ، وسجلت دقائقها » . فاذا رام أحد أن يكتب رواية واقعية ، حسن به أن يعنون صفحته الاولى بهذه العبارة التي أوردها تين . حتى الشعر ، في رأي هذا الناقد ، يتألف من حقائق صغيرة ، أو صغيرة ، عسوسة معقولة » . اي ما يمكن ان نسميه «حقائق صغيرة محسوسة معقولة » .

لقد كان لقواعد الرواية الواقعية ضرب من الدقة العلمية: على المؤلف ان ينتقى عدداً من الشخصيات من الحياة المحيطة به ، ثم يفرض عليهـا قصة ذات موضوع ومشكلة . وتقترن بكـــل شخصية أفكار تتصل بالعقدة . ثم تمرّ الشخصية الرئيسية بشدّة عقلية وروحية وعاطفية تساعد قبل كل شيء في بناء القصة والسير بها الى نهاية ما . ومن اليسير ان نرى هذه القاعدة تستند إليها الروايات الواقعية العظيمة ، أمثـــال « مدام بوفاري » و « آنا كارنينا »، و « استر ووترز » و « اختنا كاري »، و «العبودية الانسانية ، و « خرافة العجائز ، ، وكذلك المسرحيات الواقعية العظيمة كمسرحيتي « بيت الدمية » و « هيلدا جابلر » لإبسن . وهذه هي أيضاً ، بالطبع ، القاعدة الكامنة وراء مئات الروايات والمسرحيات الأقل شأناً من تلك المذكورة آنفاً . وقد انتجت هذه الطريقة عدداً من الآثار الراثعة ، فاذا ما تأملناها وجدنا انها تصور القرن التاسع عشر ، وتعبر عنه أصدق التعبير . فالرواية الواقعية اذن هي التعبير المميز عن القرن التاسع عشر دون اي عصر آخر ، لانها

كانت في انسجام مع المكتشفات العامية التي حققتها تلك الفترة ، ومع نظرتها الاجتماعية والسياسية .

والآن كيف لنا ان نعرف ما هو التعبير الادبي الذي يميز عصرنا ، وما هي الطريقة الحديثة في الأدب ؟ ما الذي ننتجه نحن الآن وسيعتبره احفادنا تعبيراً يمتاز به عصرنا ويتباين عن التعبير الذي ساد في أي عصر آخر ؟ لنأخذ بعض الروايات التي يقرأها الناس جميعاً ويطالعونها في السنوات الأخيرة . اولا " ، لنأخذ « عناقيد الغضب » ، وهو كتاب شديد الرواج . إنه يستهل بوصف يساق على خطوط مألوفة :

(الى أرض اوكلاهوما الحراء وبعض ارضها الشهباء ، جاءت الأمطار الاخيرة لطيفة ، ولم تخدد الأرض الجريحة ... لقد أطالت الامطار الأخيرة الذرة سريعاً ، ونثرت رقاع العشب السندسي على جانبي الطريق بحيث أصبحت الارض الشهباء والارض الحمراء الداكنة تحتجب تحت غطاء أخضر . وفي أواخر ابار (مايو) شحبت رقعة السياء وأخذت السحب التي كانت قد تلبدت ردحاً طويلاً في الربيع ، تتفر ق وتتلاشي . وسلطت تلبدت ردحاً طويلاً في الربيع ، تتفر ق وتتلاشي . وسلطت الشمس شعاعها على الذرة المتنامية يوماً بعد يوم ، الى ان امتد خط بني اللون على حوافي الاوراق الخضر . وبرزت السحب ، ثم راحت ، ولم تحاول العودة ثانية بعد ذلك . واشتدت خضرة الأعشاب لتقي نفسها ،

وكفت عن الانتشار . وتصلب سطح الأرض في قشرة رقيقة صلبة ، وكما شحبت الساء شحبت أيضاً التربة ، وغدت وردية في الارض الشهباء » .

اين قرأنا مثل هذا الوصف ؟ لقد قرأناه في كل رواية واقعية ، انجليزية كانت أم امريكية ، فرنسية ام المانيسة . هل كان هذا الوصف في يوم ما جديداً نديا مكتوبا بفن مثير؟ اجل ، لقد رأيناه رائعا في الرواية الواقعية الاولى ، « مدام بوفاري » لفلوبير ، وهو في الصفحتين او الثلاث الاوائل ، كما هو دأب كل رواية من هذا القبيل :

لا كف المطرعن الهطول . جعل الفجر يطلع ، وقد حطت العصافير ساكنة على اغصان التفاح العارية ، وريشها الواهي يرتعش في الهواء الصباحي البارد . كانت الأرض المنبسطة تمتد وتتباعد إلى ان تتلاشى عن النظر ومجموعات الاشجار المحيطة بالمزارع تؤلف بقعاً بنفسجية داكنة على وجه الأرض الشهباء التي تلاشت في الافق واتحدت مع لون الساء المعتم الجاهم . وكانت رائحة الجبس الدافئة تمازج شذا الندى على العشب » .

فانتم ترون بسهولة كيف غدت الطريقة الفلوبيرية المثال المحتذى في كل وصف من هذا النوع . واليكم الآن نموذجا من الحوار في « عناقيد الغضب » :

وقفت السيارات الست . وجعل اثنان من المحاسبين يتنقلان من سيارة الى اخرى . • اتريدون ان تشتغلوا ؟ »

- فأجاب طوم : ﴿ طبعا ، ولكن ما هذا ؟ ﴾
- _ هذا لیس من شأنك . اتریدون ان تشتغلوا ؟
 - _ طبعا نرید .
 - _ اللقب ؟
 - جو**د**
 - ــ کم رجلا ؟ ــ اربعة .
 - ـ وكم امرأة ؟
 - اثنتان .
 - وكم طفلا ؟
 - ... اثنان .
 - _ اتستطيعون كلكم ان تشتغلوا ؟
 - _ لا شك .
- طيب . توجهــوا الى المنزل ٦٣ . الاجور خمسة سنتات لكل صندوق . لا فاكهة مرضوضة . حسنا ، تحركوا . اذهبوا الى العمل فوراً .
- فسارت السيارات . وعلى باب كل منزل مربـــع أحمر يحمل رقماً كتب بالدهان . وقال طوم : « ستون . هذا الرقم ستون . لا بد انه في هذا الانجاه . ها ، ٦١ ، ٦٢ ـ هذا هو » .
- فأوقف (آل » الشاحنة قرب البيت الصغير . ونزلت العائلة من أعلى الشاحنة ، وراحت تنظر حولها في حيرة من

أمرها . واذا اثنان يقتربان ، ويمعنان النظر في كل وجه . _ اللقب ؟

فقال طوم ، نافذ الصبر : «جود . ولكن ما هذا ؟ » أخرج أحد الرجلين قائمة طويلة ، ثم قال : « غـــير موجود في القائمة . أرأيت هؤلاء القوم هنا من قبل؟ انظر الى الاجازة . لا . لا إجازة لديهم . لا بأس ، لا بأس » . هذا الحوار نموذج لكل ما في «عناقيد الغضب» من حوار . وكأنه كله قد ُسجل على اسطوانات، وليس فيه شيء من النبرات الضمينة في العاطفــة او التشخيص التي نجدها في حوار كبـــار الواقعيين . ان كتاباً مثل « عناقيـــد الغضب » ، في رأني ، هو الواقعية وقـــد انحطت وآلت الى العقم . ولو اتيـــح لي المتسع لاستشهدت لكم بحديث من « مــدام بوفاري » لفلوبير أو « آنا كارنينا » لتولستوي ، لتروا البون الشاسع بين رواثي استاذ يجعل كل سطر من حواره يختلج ويتوهج بمـــا وراءه من عواطف ، ویکشف عن دواخل الذین بتکلمون ، وبین رواثی من کتـــاب التجـــارة ، وافر الذكاء ، وافر المقدرة ، لا يستطيع ان يعطينا من الغضب » ليست سوى دراسة اجتماعية جيدة في شكل قصصى ، تمثيلاً لاحدى نواحي الحياة ، لاستحصلنا نتائج خيراً منها باستعال آلة تصوير سينمائية تصور حياة اسرة جود ، والمشاهد التي يمرون بها، والمخيات التي يقيمون فيها، مع آلة تسجل أحاديثهم. ولنر آن كان « ذهب مع الربح » ، وهو كتاب آخر واسع الانتشار في السنوات الاخــيرة، ينتمي الى الادب الذي يتميز به عصرنا. فننظر الى المستهل". اليكم وصف البطلة الذي يرد في الصفحة الاولى:

لم تكن سكارلت اوهارا جميلة ، ولكن نادراً مـــا كان الرجال يدركون ذلك اذا أخذوا بفتنتها كالتوأمين « تار ُلتُن » . لقد كان في وجهها مزيج بارز مــن ملامح امها الرقيقة ، وهي من ارستقراطي الساحل من أصل فرنسي ، والملامح القوية التي ورثتها عن ابيهــــا الارلندي الأحمر الوجــه . بيد انه كان وجهآ يلفت النظر ، مدبب الذقن ، مربع الفك . كانت عيناها خضراوین ، خضرتهما فاقعـة بغیر مسحة عسلیة ، تكوكبهما أهداب كثيفة سوداء، وترتفعان بعض الشيء عند الطرفين . وفوقهما كان حاجباها الاسودان الغزيران يميلان تُصعنداً ، يرسم كل منهما خطاً منحرفاً يجفل له الراثي في بشرتها البيضاء بياض المغنوليا ... لقد كانت العينان الخضر اوان في ذلك الوجه الشديد الحسلاوة هو جاوین ، عنیدتین ، تنضحان حیاة ، وتناقضان بذلك صراحة تصرفها اللطيف المؤدب . فآداب سلوكها قد فرضتها عليها امها بالنصح الرفيق ومربيتها بالتأديب

الشديد. أما عيناها فكانتا عينيها هي .

لهذا اللون من الكتابة رونق الشيء المألوف. ولا ريب انكم قرأتم وصف البطلة هذا في العديد من الروايات. وقد كانت جين اوستن اول من كتبته ، منذ مثة وخمسين عاماً خلت ، في روايتها « إيما » Emma . واليكم ما كتبت :

«كانت إيما ودهاوس، بحسنها، وبراعتها، وغناها، وبمنزلها المربح ونفسها المشرقة، تجمع بين بعض أفضل ما في الحياة من نعم . وقد عاشت زهاء العشرين عاماً في هذه الدنيا يكاد لا ينغصها منغص . أما المساوىء الحقيقية التي ابتليت إيما بها ، فقد كانت قدرتها الزائدة على تصريف كل شيء حسب هواها، وميلها الى المبالغة في إحسان الظن بنفسها ، مما كان يهدد الكثير من ملذاتها بشوائب الألم . غير أن هذه الاخطار ما كانت إيما لتراها يومئذ ، فلم ترق في حياتها الى منزلة الشقاء والبؤس ه .

أترون كيف تخبركم جين اوستن بالكثير عن بطلتها دون التفاصيل المتزاحمة التي تملأ « ذهب مع الربح » ؟ لقد لجأ الروائيون الواحد تلو الآخر ، إلى مثل هذا الازدحام في التفاصيل مدة قرن ونصف قرن ، محاولة منهم محاكاة جين اوستن والتفوق عليها . لا ينكر بالطبع ان « ذهب مع الربح » رواية مسلية سهلة القراءة وانها انقذت آلاف الناس من الضجر ومن مشقة التصميم على ما يحسن بهم فعله في ساءات فراغهم . ولا ينكر ايضاً ان « عناقيد الغضب » ممتعة ومفعمة بالمعلومات ، غير ان كلا هذين النوعين النوعين

من الكتابة ليس إلا من عقابيل القرن التاسع عشر .

اما الجديد حقا في عصرنا الراهن ، اما الذي يميز حقا عصرنا الراهن ، فلم يجد تعبيراً في هذه الكتب السيارة الواسعة الانتشار . ففي هذه الكتب لا نجد تعبيراً عن المكتشفات الجديدة حول طبيعة الانسان ومدارج عواطفه ، او اسرار عقله وذاكرته . فاذا كان القرن التاسع عشر هو قرن الاكتشاف العلمي والنهج العلمي اللذين وجدا لها صدى وانعكاساً في الادب ، فان القرن العشرين هو قرن الاكتشاف السيكولوجي ، والصور الذهنية الجديدة عن الكون والتاريخ ، وهذه بدورها جعلت تتغلغل في الفن والأدب .

متى بدأ بالظهور هذا الأدب الذي يتصف به عصرنا ؟ لقد بدأ على وجه التقريب في العقد الثاني من هذا القرن ، عندما أدرك كاتب يدعى مارسيل بروست ان أثر الزمن في النـــاس لم يحظ َ بطلها او شخصیتها الأولى، لیدلل علی ان الزمن هو اقوی الامور كلها فعلاً في حياة الانسان. وقد وجد المفتاح الى كيفية الاعلان عن هذا الاكتشاف في دراسات فلاسفة القرن العشرين وعلمائه في طبيعة الزمن . وقد تعلم الكثير من محاضرات برغسون وكتابانه ، لا عن الزمن فحسب بل عن الذاكرة ايضاً ، وكان برغسون يسميها « حدسنا المباشر بالماضي » . وقد رأى اتصال ذلك كله في علم النفس ، وبخاصة تلك التي تتعلق بأهميـة اللاواعي . وإذ أخصب ذهنه بهذا النوع من المعرفة ، شرع في كتـــابة رواية لم يكتب احد مثلها قط من قبل ، وكشف الحجب عن الناس في شكل لم يسبقه اليه كاتب . فأعطانا عدداً كبيراً من الاشخاص ،

كلهم تحت سيطرة الزمن المغيّر لكل شيء، جعل القراء يعرفونهم خيراً مما يعرفون الناس الذين يتصلون بهم كل يوم . وقد دعيت هذه الرواية الطويلة باجزائها الشتى ، كما تعلمون : « البحث عن الزمن الضائع » .

والآدب الذي يتصف به عصرنا كانت له بداية أخرى عندما أدرك كاتب يدعى جيمس جويس ، بتأثير من مكتشفات فرويد ويونـغ ، بصدد اللاواعي ، ان بوسعه ان يكشف عن ماضى رجل ما بكامله بأن يرينا كل ما يفعله وكل مـــا يدور بخاطره في بضع ساعات من الزمن . ففي « عولس » تناول ثماني عشرة ساعة من حياة حفنة من الناس في مدينة دبلن ، وبتصويره كل ما فعلوه في هذه الساعات والمشاهد الـــتى رأوهـــا في الشوارع والبيوت ومشارب الخر ، ومكاتب الجرائـــد ، والمستشفيات ، والمواخير ، وبنبشه محتوى لا وعيهم ، استطاع ان يستحضر ماضي شخصياته ويوحى بمستقبلهم . وقد حطم الشكل النموذجي القديم بما فيه من بداية ووسط ونهاية ، ونبذ جانباً الوصف الاستهلالي الذي تبدأ به الروايات عادة ، كما انصرف عن كل وصف لمظاهر أشخاصه الخارجية . وغـاص في حركة القصة مباشرة دون أي عرض تمهيدي . اليكم افتتاحية « عولس » ــ ومــا أشد الفرق بينها وبين افتتاحيات تلك الروايات التي تنتمي الى أدب القرن التاسع عشر الواقعي ، والتي مهما كانت براعتها ليست إلا من

ان الكثيرين منكم يعرفونها:

« نزل « بك مليغان » البدين مهيباً من رأس الدرج ، يحمل طاسة صابون تقاطعت عليها مرآة وموسى . وقد تعلق بلطف خلفه ثوب حمام اصفر غير مشدود بفعل نسيم الصبح الرقيق . ثم رفع الطاسة وقال مرتلا : (Antroibo ad altare Dei »

- اصعد يا كنتش . اصعد ايها اليسوعي الرهيب .

وبكل وقار تقدم من قاعدة المدفي وامتطاها . ثم استدار وبارك ثلاثاً القلعة ، والاراضي المحيطة بها ، والجبال المستيقظة . وعندها لمح « ستيفن ديدالس » ، فانحنى نحوه وجعل يرسم إشارات الصليب متلاحقة بسرعة ، وهو يغرغر بحنجرته ويهز برأسه . اما ستيفن ديدالس ، فاتكأ بمرفقيه على أعلى الدربزين ، منزعجا ناعسا ، وتطلع ببرود الى الوجه المغرغر الحصاني الطول الذي يهتز وهو يباركه ، والى الشعر الخفيف الذي هو في لون خشب الملوط الباهت وماسه .

فنظر بك مليغان لهنيهة خلسة تحت المرآة ، ثم غطى الطاسة ، وقال عابسا :

_ إلى الثكنات .

وأردف بنغمة الواعظ:

_ ذلكم ، ايها الاخوة الأعزاء ، هو المسيحي الصادق : جسداً وروحاً ودماً . موسيقى بطيئة ، ان تفضلتم ، اغمضوا عيونكم ايها السادة . لحظة ، لحظة . اضطراب في الكريات الحراء . الصمت جميعاً

لقد كان « عولس » عند ظهوره مند اكثر من عشرين سنة كتاباً عسيراً على القارىء ، لا لأنه قلب شكل الرواية المنطقي القديم ومادتها المألوفة فحسب ، بل لأنه كان على القـــارىء أن يعرف طرفاً من النظريات الجديدة الدائرة حول اللاواعي وتداعي المعاني . ويمكننا ان نقول مثل ذلك ايضاً عن « الارض اليباب » للشاعر ت. س. اليوت ، التي ظهرت بعـــد « عولس » بسنة او سنتين . فاليوت وجويس وغيرهما من الكتاب المحدثين جعلوا يطالبون القراء بغير ما كان يطالبهم به الكتّاب السابقون: فكأنهم يقولون للقارىء: «لا يتألف ذهنك من الافكار المتوارثة والعواطف التي يشترك فيها معظم البشر فحسب، ولا من التجارب المادية العامة المشتركة فحسب ، بل إنه يتألف من الكتب التي قرأتها ، والموسيقي التي ممعتها ، والصور التي رأيتها ، والاقطار التي طوفت فيها،والتاريخ الذي فقهته . انه يتألف من هذه كلها بالاضافة الى ما لقنته من معتقدات، وما ورثته او تلقيته عن بيئتك من جهاز عصبي . إن شخصيتك في اي لحظة من لحظات الوجود تتألف من كل شيء تعرّض له وعيك ، والى ان يدرك القارىء هذا الموقف سيبقى السهم

الوافر من الكتابة الحديثة غامضاً مغلقاً ، ولعله يوحي الى القارىء بالاعتقاد ان الكاتب يناجي نفسه حول تجربة ما في داخل ذاته لا يملك مفتاحها احد غيره . ولكن اذا وجد القارىء الذكي الذي حظي بتمرس طيب في قضايا الأدب ان احدى الكتابات المعاصرة بعد التدقيق والعناية ، لا تعني له شيئاً مطلقاً ، فلعلها فعلا تخلو من كل معنى ، لأن هناك دجلاً مربعاً بكثرته يد عي أصحابه انه ادب حديث ، جنباً الى جنب مع الكثير من الكتابة الجهدية الراثعة .

لئن كانت طريقة جويس تخالف طريقة بروست مخالفة كبيرة ، فان كلتا الطريقتين تكشف عن العديد من الأشياء نفسها : أناس أثر فيهم الزمن ، أناس تدفعهم قوى داخلية لا واعية لا يملكون زمامها ، أناس تتحكم فيهم الذكريات ، من ذكريات شخصية وأخرى عرقية جماعية . فكما كانت رواية القرن التاسع عشر تحت تأثير من المكتشفات العلمية والنهج العلمي ، فان هذه الكتابة الجديدة ، شعراً ونثراً ، تقع تحت تأثير من المكتشفات السيكولوجية والفلسفية . وهذه حين تترجم الى لغة الادب عكن تلخيصها كما يلى :

الزمن ديمومة محسوسة . نحن لا نستوعب الزمن الحقيقي فكراً ، بل نعيشه . فهو المادة التي تتألف منها الحياة النفسية .
 إلى كل لحظة من لحظات الفعل يوجد أثر ماضينا برمته ، فشخصيتنا او أفعالنا تتخذ شكلها بفعل كل ما سبق أن حدث في حياتنا .

٣ ــ وعينــا ذكرى . والعقل ذكرى . ولذا فان هـــذه

الروايات الجديدة ؛ كالكثير من الشعر الجديد ، ليست إلا ضرباً من الترجمة الذاتية . وهذا لا يصدق على جويس وبروست فحسب ، بل على توماس ولف ، وفرجينيا ولف ، وت . س . اليوت ، وكثيرين غيرهم .

٤ - نحن في تغير مستمر . وما دمنا على قيد الحياة ، فاننا نتغير من لحظة الى اخرى ، غير ان الزمن والذكرى يبقيان عاملين سائدين كبيري الشأن في وجودنا . والحياة النفسية لدى كل انسان بالغ هي خليط من الذكريات ، ولكن الذاكرة الواعية لا تلتقط في اللحظة الواحدة إلا بضع ذكريات متنافرة للاستخدام الآتي . بل يمكن القول إن الحياة عملية مستمرة تتراكب فيها الذكريات اللاحقة على الذكريات السابقة . وهذا يفسر لنا السبب في أن الكتاب المحدثين لا يلزمون انفسهم بحكاية قصة : إنهم يقدمون سيل الحوادث والافكار والعواطف التي منها تتألف حياة اشخاصهم .

لكان على ان القي محاضرات عديدة لو أردت أن أشرح بأي تفصيل تطور الرواية من « مدام بوفاري » إلى « يقظة فنيغان » Finnegans Wake ، وتطور الشعر من شلي إلى عصرنا الحاضر . غــير أن مهمتي الآن هي ان اهيء لــــكم فكرة _ في محاضرة واحدة _ عن كيفية بلوغنا نوعاً من الكتابــة ، كالتي نراها في

⁽١) كتاب جيمس جويس الاخير . لفظة Wake هنا تعني سهر النادبين حول جثمان الميت طيلة الليل قبل الدفن . (المترجم)

« يقظة فنيغان » ، والتي طفقت تؤثر في كافة انواع الكتابة . فنحن نرى اثرها لا في رواية ثورنتون وايلدر الاخيرة The Skin فنحن نرى اثرها لا في رواية ثورنتون اللحير ، بل وحتى في الاعلانات الحديثة .

لقد انبثقت بداية الأدب الواقعي ــ الرواية الواقعية ــ في فرنسا ، وكانت بداية رد الفعل ضدها في فرنسا كذلك . فلم يكن رد الفعل في النهاية ضد التعبير عن الحياة اليوميــة العادية فقط ، بل ضد استخدام اللغة الدارجة في الحياة اليومية ايضاً . واذا بشاعر مثل رامبو يقول ان الادب يجب الا يدور حول الحياة الخارجية ابداً : انما يتحتم على الاديب ان يضع نفسه قسراً خارج التجربة العادية . فالعالم الخارجي ، او عالم الحياة اليومية ، عالم خداع مضلل ، لا حقيقة فيه . وهنا علينا ان نذكر أن هذه الآراء تمثل بعض معتقدات الجنس البشري العريقة في القدم ، وينطوي عليها العديد من الاديان . وقد أنمى هذه الافكار فها بعد اسطفان مالارميه ، الذي أصر على ان العالم الذي ينبغى على الكاتب الحقيقي أن يعبر عنه يختلف كل الاختلاف عن العالم الذي يعيش المرء فيه ويأكل وينام . فالحقيقة الصادقة ، الحقيقة الباطنية ، هي في الرؤى والاحلام، بل وفي اوهـــام الهلاس. فعلى الادب أن يعر عن حياة الانسان الباطنية ، حياة العالم الداخلية ، لا تلك الظروف المادية الفيزيقية التي يصرّ أدبنا الواقعي المعاصر على التعبير عنها . وقد أصرّ مالارميه ، كما أصرّ رامبو مــن قبل ، على بذل

الكتّاب قصارى جهودهم في المستقبل في معالجة مشكلات اللغة ، لأن اللغة العادية أنماها ذوو التفكير العملي لتني بحاجات الحياة اليومية ، وما عادت ذات نفع كثير في التعبير الأدبي البليغ . وعلى الكلمات أن تستعمل بمعان جديدة ، لان لكل كلمة معاني شتى ، غير معناها القاموسي الموضوعي — بل قد يكون لها معنى لوني ، على حد قول رامبو . وللكلمات ، بوجه خاص ، معان داخلية متداعية . واستعال الكلمات بمعانيها الداخلية المتداعية هو الذي جعل معظم الشعر الحديث عسيراً على الفهم .

وقد كانت المكتشفات الجديدة التي توصل اليها علماء النفس والفلاسفة عوناً على انطلاق الافكار الادبية الجديدة ، لأنها قالت : ما الرجل العادي الذي يأكل ويشرب وينام الا جزء من الانسان الكلُّ ، بل جزء صغير منه . وقد شبه علماء النفس عقل الانسان بجبل جليدي عائم لا يرى منه فوق الماء الا ثلثه او ربعه ، بينما احتجبت الأرباع الثلاثة الاخرى تحت المـــاء . فراح الكتاب الطليعيون، الذين يمثلون ادب القرن العشرين، يقولون: ﴿ دَعَــونَا نعر عن هذا الجزء من الانسان ، هــذا الجزء الاكر الذي هو تحت الماء، أو تحت الوعى » . وهكذا فان كتاباً امثال مارسيل بروست وبول فالبري في فرنسا ، واسطفان جورج في المانيـــا ، وجيمس جويس وت. س. اليوت وفرجينيــا ولف ، وكذلك توماس ولف الى حدّ ما ، و و. ب. يبتس الى حدّ ما ، وهو أعظم شعراء هذا العصر ، حاولوا ان يصوروا ذلك الجزء الصغير

من الانسان الذي هو انسان الحيــاة اليومية ، وذلك الجزء الكبير من الانسان الذي انغمر في اعماق اللاواعي . وأخيراً نبذ جيمس جويس في « يقظة فنيغان » فكرة التعبير عن انسان الحياة اليومية في ظروفه اليومية ، وكرُّس جهده كله للانسان في حالته اللاواعية، في دواخله؛ في ذكرياته الشخصية والجماعية ، ولكى يحقق ذلك، تبنى آراء اولئك الذين انتفضوا على اساليب الواقعيــة ــ كآراء رامبو في عدم أهمية الحياة اليومية وضرورة استعمال الالفاظ بمعان متباينة كثيرة ، وآراء فرلين في أن موسيقي الألفاظ هي المهمــة لا معانيها ، وآراء مالارميه في أن الادب يجب الا يشرح ويفسر بل يوحي ويومي ، وأن الموضوع في القطعة الادبية يمكن « توزيعه» ـ اوركسترياً كما في الموسيقي ، وان التنمية المنطقية قد يتحتم وقفها في وسط جملة ما لتناول موضوع متصل بها ، وان الاديب قـــد يضطر، في محاولته التعبير عن كل هذا ، الى خلق مفرداته ولغته الخاصة .

اننا نجد كلاً من هذه الآراء ، بالاضافة الى آراء علماء النفس ومكتشفاتهم ، وكذلك آراء الفلاسفة والمؤرخين الفلسفيين ومكتشفاتهم ، في كتاب «يقظة فنيغان » . لعل بعضكم ممن تصفح هذا الكتاب يقول انه كتاب باطني كثير الالغاز ولذا تتعذر قراءته ، او انه خليط لن يستطيع أحد فهمه ، كتبه رجل لم يكن يعرف ما يفعل . الا ان جويس كان يعرف ما يفعل بالضبط ، وخليق أن يكون لكتابه أثر في الادباء يتعاظم يوماً بعد يوم ،

حتى ولو لم يستطع أن يحظى بشعبية واسعة بين عامة القراء. والآن ، سأفتح هذا الكتاب واستشهد بعبارة معينة . يجب ان تقرأ هذه العبارة قراءة جهورية ، لان الصوت فيها يوحي ببعض معناها . ليس لهذه العبارة صلة بالعالم الموضوعي . انها تصف وقع الاصيل اذ يهبط على نهر جار وضفافه ، والنهر هنا هو نهر « لفي » في دبلن ، غير أنه يصبح ممثلاً للأنهر كلها ورمزاً للحياة كلها . والآن أرجوكم أن تسمحوا لذكائكم المنطقي بالبقاء هاجعاً ، كلها . والآن أرجوكم أن تسمحوا لذكائكم المنطقي بالبقاء هاجعاً ، كما يفعل غالباً في الحياة ، وان تسمحوا لخيالكم ، وعواطفكم ، وحواطفكم ،

Can't hear with the waters of. The chittering waters of. Flittering bats, fieldmice bawk talk. Ho! are you not gone ahome? What, Thom Malon? Can't hear with bawk of bats, all thim liffeying waters of. Ho, talk save us! My foos won't moos. I feel as old as yonder elm. A tale told of Shaun or Shem? All Livia's daughter-sons. Dark hawks hear us. Night! Night! my ho head halls. I feel as heavy as yonder stone. Tell me of John or Shaun? Who were Shem and Shaun the living sons or daughtersof? Night now! Tell me, tell me, tell me, elm! Night night! Telmetale of stem or stone. Beside the rivering waters of, hitherandthithering waters of. Night!

[•] ترجمة هذه الفقرة امر مستحيل: فجيمس جويس يعتمد فيها _ كها في « يقظة فنيغان » كله _ ازدواج الكلمات او تجزئتها ، وتشويهها على غرار ما تفعل الذاكرة وهي في نصف وعيها ، واستخراج التوريات من الالفاظ واجزائها وتراكيبها . ومن العبث محاولة نقل ذلك الى لغة اخرى (المترجم)

وفي نهاية الكتاب يصب النهر _ وهو رمز الحياة والتاريخ _ في البحر ، في مقطع عن الموت والبعث . وتمر في ثنايا اللاواعي الجماعي اصداء ما سمعه الناس عن الموت والبعث ، والملائكة التي تأتى لتحمل الروح الى أجوائهــا . والاعتقاد بأن احد الأقربين الاعزاء ، كالأب او الأم ، او الزوج او الزوجة ، او الابن او الابنة ، يحضر ساعة الموت ليحتبي الكائن المحتضر . فتـَمـْثلُ امام عينيــه ذكريات باهتة عن طفولته وماضيــه . ثم تحضره ذكريات حكايات نهاية العالم ، ومفاتيح السهاء وأصيل الآلهة . وتظل صورة النهر باقية طوال ذلك كله ، والنهر يجرى الى الأبد ، يصب في البحر، بادئاً دوماً من جديد، جارياً الى ما لا نهاية، بحيث ان الكلمات الاولى في « يقظـة فنيغان » هي استمرار الكلمات الاخيرة . ان هذه الافكار والأحاسيس والصور المتداعية جميعــــــّاً تمثل محاولة الأدب ان يصبح تأويـــلاً للحياة ، لا مجرد سجل للاحداث والعواطف الموضوعية اليومية .

واليكم مقطعاً من قصيدة نظمها ت . س . اليوت مؤخراً ، بعنوان لتيل غدينغ Little Gidding ، وهو ايضاً يدور حول الموت والبعث ويرينا تأثراً عيقاً من يقظة فنيغان :

> لن نكف عن الاستقصاء ونهاية استقصائنا كله هي الوصول حيث بدأنا ومعرفة المكان لأول مرة.

خلال البوابة المجهولة المتذكرة حين يكون آخر ما ترك في الأرض ليُكتشف، هنالك هو ما كان البداية . عند منبع أطول نهر صوت الشلال الخفي والاطفال في شجرة التفاح ليسوا معروفين لأنه ليس ثمة من يبحث عنهم ولكنهم مسموعون نصف سماع ، في السكون . بين موجتين من البحر

هيّا الآن ، هنا الآن ، دوماً _ حالة من البساطة التامة

(تكلفنا ما ليس دون كل شيء) فيصبح الجميع بخير وكل شيء مهما يكن نوعه بخير

حين تنطوي ألسنة اللهيب على ذاتها في عقدة النار المتوجة وتتوحد النار والوردة .

واذا قارنا بين نهاية « يقظة فنيغان » ونهاية « لتل غدنغ » وبين القصائد الغنائية في مسرحية ييتس الرائعــة « البعث » ، وجدنا اهتمام الأدب الحديث الذي يتصف بــه عصرنا ، بقضيتي الموت والبعث ، بنهاية حضارة واحدة وبداية حضارة جديدة .

وختاماً يخيل الي أن من الضروري ان اقول إن الادب الحقيقي الذي ينتجه عصر ما لا ينتمي كله للادب الذي يسم ذلك العصر . فهناك دائماً كمية من الأدب العظيم الذي لا يحمل الطابع الخاص بأي عصر . غير أن ذلك شيء يختلف كل الاختلاف عن الاستمرار التافه بالاشكال المهترثة المستهلكة . اما ما بحثته هنا من كتابة تتميز بها الطريقة الحديثة ، فهو التعبير الجمالي الخاص بهذا العصر ، ولن يستطيع اي عصر آخر انتاج أدب يماثله .

(1987)

ربف الواقعية

ربعي الواقعية

سترژز بیرات

هل ثمة ما يدعى الواقعية في الكتابة ، او في أي فن آخر ، وهل الواقعية في الفن ممكنة ؟ الا تناقض كلمة واقعية » ذاتها ، حين تطلق على اي شكل من أشكال الفن ، او اي شكل من اشكال التعبير الانساني الواعي الذي يفرض عليه المرء ضبطاً وسيطرة ؟ بوسعنا ان نقول ايضاً إن الكلمة تناقض نفسها عند ما تطلق حتى على ما يعد فعلياً من الاوصاف كعمود في جريدة أو « ريبورتاج » في صحيفة . ما هو الفن ؟ أي ، ما هو هذا التعبير الانساني الواعي الموجة في اشكاله التي لا تحصى ، رفيعها الواعي الموجة في اشكاله التي لا تحصى ، رفيعها

وخفيضها ، المؤثر منها والبليد ، الصالح منها والطالح الدائم منها والزائل ؟ وما هي الواقعية ؟

انه لسؤال كبير ، لأن سؤالنا هو : ما هي الحياة ؟ واذا اجبنا على ذلك ــ وهو أمر مستحيل ــ سألنا انفسنا سؤالاً كبيراً آخر . ما علاقة الفن بالحياة ؟ ما هي هذه الصلة ، وما هو حبل السرة هذا ؟ ولماذا ينبع الفن من الحياة ؟ فوراً ، وعلى نحو لا محيد عنه ؟ فليس هناك ما هو أوضح ، او ما يبرهن عليه التاريخ وعلم الانثروبولوجيا برهاناً من ان الانسان ، منذ اللحظة التي بدأ فيها ، ظهر فيه الدافع الى التعبير عن نفسه فنياً . فلم يقنع باشكال الاشياء كما هي ، وراح ينحتها أو يقولبها دونما براعة . وبعد ردح من الزمن ــ بعد بضـع مثات الآلاف أو الملايين مــن السنين _ أصبح بارعاً حقاً . فجعل يرسم على الجدران ، كانسان «كرومانيون » ، ويحفر الزخارف المعقدة على الانياب والعظام . يقول علماء النفس ان في الانسان اربعة انواع أساسية مــن الجوع ــ الجوع الى الطعــام ، والظمأ ، والنوم ، والجنس ــ والاخيران احياناً يعادي كلاهما الآخر . ويضيف بعضهم ، امثال آدلر (وعن حق فها يبدو لي) ، شهوة القــوة والسيطرة ، ويؤكدونها ويعتبرونها اشد انواع الجوع تأصلا في النفس. ولكن يظهر ان هذا التأكيد مشكوك فيه ، لأن هناك اقواماً بدائية ، او على قسط وافر من البدائية ، كأقوام «الزويني» ، تعتبر فيها السلطة ، او الرغبة فيها ، مسبّةً في الرجل فشهوة القوة قد لا

تكون احد انواع الجوع الاصيلة بقدر ما هي تطور متأخر . أما انها شهوة تشتد عنفاً مع تطور المدنية ، فذلك أمر نعرفه من التاريخ .

ولكن ، من الناحية الاخرى ، يبدو أن الرغبة في التعبير عن النفس ، وهو الذي يصبح بالوعي والسيطرة والتوجيه ضرباً مسن الفن ، هي أيضاً احد انواع الجوع الاصيلة . وحين يصف ه . ج . ولز انسان الكهوف ، فانه يجيب على اولتك الذين يزعمون ان الحرب والصراع أمران متأصلان في البشر ، ولذا يستحيل اجتثاثها . فهو يقول ان هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن انسان الكهوف كان مخلوقاً وحشيا ضاريا يقتل غريمه حال رؤيته ، بينا الكهوف من الدليل الوحيد الذي لدينا بشأنه أنه يهب ويسرع الى

الجدار ، ويرسم صورة جاموس عندما يتعرض لاقل استثارة . ولكن لا يهمنا كثيراً إن كان هذا الدافع الى التعبير الفني عن النفس أحد الدوافع الاولية في الانسان ام لا . انما نحن نعلم ان هذا الدافع قد ظهر في زمن مبكر من وجود الانسان ، وما زال قوياً مستمراً منذ ذلك الحين . فن المدهش أن ما من جيل إلا ويظهر فيه آلاف الرجال والنساء ممن يعزفون عن كل شيء ليكرسوا انفسهم لرسم الصور ، وتلحين الموسيقى ، وكتابة الكتب ، وهذه الرغبات او هذه البواعث ، تظهر عادة فيهم في الكتب ، وهذه الرغبات او هذه البواعث ، تظهر عادة فيهم في المن مبكرة ، مما يحدو بنا الى الظن بأنها فطرية ، وحتى في أشد المجتمعات بدائية ، في كل جيل وزمان ، يظهر العديد من الرجال

والنساء الذين يؤلفون الموسيقى رغم افتقارهم الى وسائل المدنية المهقدة ، ويرسمون الصور ، ويتلون الكتب ، ان لم يطبعوها .

لماذا ؟ ما الذي يدفعهم الى ذلك ؟ لا بد لنا من النظر في ذلك قبل تناول شتى أشكال هذا التعبير وحالاته ، وبالتالي تناول ما ندعوه بكثير من الحذلقة ودونما دقة ، بالواقعية او الافتقار اليها .

ما هو الفنان _ أديباً كان ، او رساماً ، او موسيقياً ؟ ما الذي يجعله فناناً ؟ من الآن فصاعداً سنقصر بحثنا قدر المستطاع على نوع واحد من الفنانين : أي الأديب . وهو الذي يحاول رجلاً كان ام امرأة _ عن طريق الالفاظ والافكار ان يجمع من زاوية صغيرة من زوايا الصمت ، مواده _ من جو "، وظروف ، وشخصية ، وأفكار ، وموضوع _ فيرسم بها خطوطاً عريضة لصورة لفظية يستطيع الآخرون ان يدركوها ، ويحسوها ، ويفهموها ، بل ويتذكروها . ما الذي يجعل الكاتب كاتباً ؟ اننا في هذا السؤال ، ولا ربب ، نسأل ما الذي يجعل الفنان فناناً مهها يكن نوعه . فالفنانون ، أصلا وأساساً ، كلهم سواسية . كل ما في الامر هو انهم يستخدمون وسائل متباينة .

لدي قصة تتصل بهذا الموضوع اود ان ارويها لكم . فأنا ، كا قد يعلم بعضكم ، مرب للمواشي منذ سنين عدة ، فضلاً عن كوني كاتباً منــــذ سنين عدة ايضاً ، وان كنت الآن أشبه

بالمعتزل ، فما عدت أملك إلا مزرعة صغيرة أقيم فيها أوان الصيف وأجعل منها مكاناً آخر للكتابة . وبهذه المناسبة ، أود ان أقول وهذه نصيحة عملية مني للادباء الناشئين ــ انني شرعت في المزارعة اولا لأنني اعتقد ، كما يعتقد معظم الادباء ، ان افضل الطرق للبدء في الكتابة هو بأخذها بما يشبه الخلسة والمفاجأة اول الامر وذلك بأن يكسب المرء قوته عن طريق آخر .

لا أريد الاستمرار في هذا الموضوع ، لأنه موضوع واسع ، ولكن حسبي ان أضيف قائلاً لما كانت الحياة نفسها هي مادة الأدب ، فخير الأماكن للبحث عنها لن يكون في أوساط الكتاب وحلقات محرري الصحف ، وان مما يثبط همة الكاتب الناشيء هو إما ان يكون فقيراً جداً ، كأكثر الكتاب الناشئين ، بحيث يضطر الى التكسب بكتابته ، أو غنياً جداً بحيث لا يكتب إلا عندما يتسلط عليه ذلك والنفث الخفي والتقليدي الغامض ، الذي يوجد إلا في وهمه .

ولأنصرف الى قصتى :

في السنة التي سبقت الحرب الاولى ، عندما كنت أدير بعض المزارع الكبرى ، كان في خدمتي فتى يعمل راعياً للبقر ومساعداً في المزرعة يدعى آل _ وقد كان فتى اميناً ، ممتازاً ، مجداً ، غير انه من أكثر خلق الله سذاجة . أذكر انني ذات يوم كنت في مقصبة المزرعة ، وكان لها باب من السلك المشبك ، وإذا بآل الذي عهد اليه بقتل ما يستطيع من الذباب خارج الباب ، يتوقف فجأة ،

ويضغط بأنفه على المشبتك ، وينظر إلي بعينين زرقاوين واسعتين وبريئتين ، ويقول : «مستر بيرت ، ما الذي يجعل الذباب ذباباً ؟ » فجفلت لسؤاله . لقد كان سؤالاً فلسفياً ، مباشراً ، عميقاً ، لم يخطر ببالي من قبل . فقد كنت ، كغيري من الناس ، قد أخذت الذباب امراً مسلماً به . ولم يكن هناك الا جوابان ممكنان ، كلاهما فلسفي مباشر ، عميق . الأول ، ان أقول : «الطبيعة » ، والثاني ، ان كنت أكثر تديناً : «الله » . غير ان السر الغامض بقي على غموضه .

بعد ذلك بسنة قتل آل وهو في فرقــة المشاة في موقعــة آراغون . ولكني حتى اليوم كلما فكرت في ما الذي يجعل الأديب اديبا ، او الفنان فنانا ، فكرت في آل .

إن السر الاساسي يبقى على غموضه ، ولن يجد حلاً غير ان الدلائل المنظورة ، أو الجراحات ، التي يحملها الاديب ، او اي فنان آخر ، من اليسير تبينها . يقول إمرسون : « ان الافصاح الواعي عن الفكر ، لفظا أو فعلا ، لغاية ما ، هو الفن » . ويبدو أن هذا قول صائب ، وهو يعادل ما قلناه آنفا من ان الفن هو التعبير الواعي الموجه الذي يفرض عليه المرء ضبطا وسيطرة .

فالفنان اذن يبدأ من تلك الرغبة الانسانية العامة في التعبير عن النفس . ولكن ما هذه إلا البداية ، وهي تكاد لا تعنـــي شيئا اذا لم تسيرها الارادة ويوجهها قصد واضح رفيع . فان لم يكن

لها ذلك ضيعت نفسها في الف طريق لا شكل له ، تبدأ مسن التذوق والتلذذ ـ وذلك امر لا غبار عليه _ وتنتهي إلى التولع في العرض و الصرف حسما نرى في رقص الجاز او الاغماء أمام فرانك سيناترا . كذلك فان السلوك الذميم والثياب الخليعة كلها ايضا من انحرافات الرغبة الانسانية العامة في التعبير عن النفس ، على انها موجهة بقوة الجهل ، أو غير منضبطة ولا موجهة ، لأن هذا الجوع المربع ، هذا الشره الدائم في الانا ، لا يحسن ضبطه او توجيهه في معظم الحالات ، بسبب من الخول والقصور الذاتي ، مما يؤدي الى الخيبة التي نراها في كل مكان ، طفيفة كانت ام خطيرة .

كلما امتد بالمرء العمر ، رأى المزيد من الناس – وبخاصة ان كان فناناً محترفا – ممن يوهمون انفسهم بأنهم لو أتياح لهم فسحة اكثر من الوقت لكتبوا رواية عظيمة ، او رسموا صورة عظيمة او الفوا سمفونية رائعة . ولو اسعدهم ذلك لما عتبنا عليهم ، غير انه لا يسعدهم ولا يجعل منهم الا افراداً متذمرين تنهش الغيرة قلوبهم . ولعل اروع مثال على هذا الضرب من الناس ذلك الناقد العادي الذي يراجع الكتب . وهنا لا أقصد الناقد الحقيقي مثل سنت بيف ، وسير ولتر رائي ، ورسكين ، وغيرهم . فالنقد الحقيقي ، وهو نادر ، فن آخر ، وهو كغيره من الفنون فالنقد الحادي يفرض فيه ان

Exhibitionism .

يقرأ كتابا في اليوم – وذلك مستحيل – ويعلق عليه . وقد قال الفريد هنري لويس ان ناقد الكتب هـذا « رجـل لا يشتري كتابا ابداً ، ولا يقرأ كتاباً أبداً » . والى هذا الضرب من الناس بوسعنا ان نضيف ايضا الرجل الذي كتب رواية فاشلة او لم يجد من الهمة ما يكفيه لكتابة رواية ضعيفة .

ولذا ، لن يكفينا ان نفسر الفنان بالاقتصار على ذكر الدافع الى التعبير عن النفس . فما ذلك الا كقولنا ان له معدة . إذ لا بد له من دافع كهذا ، ولا مجال للشك في ذلك . ولكن ما من انسان إلا وفيه دافع من هذا القبيل أيضاً .

على الفنان اذن ان يسوق دوافعه الى التعبير عن ذاته سُوقاً واضحاً هادفاً . يجب عليه ان يجريها كالماء في قنوات نحو غاية ما . وتنجم قوة ما يقول ، او يرسم ، او ينحت ، او يلحن ، عن ضغط هذا التوجيه ، او هذا الضبط ، والسير نحو مخرج أخير ونحن نرى ظاهرة مماثلة لهذه في الكهرباء وأميراتها .

وفضلاً عن هذا ، يبدو أن الفنان يمتاز بخصال ثلاث : الملاحظة ، والتحليل ، والتمييز . ولكننا نجد ايضاً ان الكثيرين من الناس يتمتعون بهذه الخصال مجتمعة باحداها او باثنتين معا منها . فعلينا ان نضيف نعتاً مميزاً الى كل منها ؛ ذلك النعت هو لفظة : « نشيط » . فالفنان لا يتحلى بهذه الخصال وحسب بل يجب ان تكون هذه الخصال ملاحظة نشيطة ، وتحليلاً نشيطاً ، وتميزاً نشيطاً ، ويعتمد مبلغ عظمته الفنية على مقدار

ما يتمتع به من نشاط في كل من هذه الخصال الثلاث. فالفنان ، بعبارة أخرى ، شديد الحيوية ، شديد الوعي ، شديد الاهتمام . هذا أمر لا بد منه ، ولن نقبل اعتراضاً من أحد عليه .

نحن لا نلقى أبداً فناناً ضجراً او فناناً لا يتأثر ، مهما تكن طريقته في مجابهة العالم . فالفنان قد يكون ضيق الصدر ، او عنيف الغضب ، او غليظ القول ، او شديد الحرد ، ولكنه لن يكون ضجراً . إنه يعيش في حــالة دائمة من الانفعال والدهشة والادراك والاكتشاف ، في عالم يمشى فيه سواد الناس وهم لا يعرفون ان في كل ما يرونه ويقابلونه من مشهد أو أناس قصة ، او قصيدة ، او قطعة موسيقية ، او تمثالاً ، او ، على الاقل ، مقالاً لجريدة . وبما ان الفنان يهتم فعمله يهم الآخرين بمقدار اهتهامه . وقد قال الناقد جيمس هونيكر في مقاله عن شوبان : « اخدش ظاهر الفنان تجد وراء ذلك طفلا » . فان كان عني بذلك شيئاً في براءة الطفل ، فهو مصيب ، اما اذا قصد به شيئاً صبيانياً ، فهو مخطىء . وأغلب الظن انه قصد الاول ، مع شيء قليل من الثاني . ولعل أفضل تعريف للفنان هو ما قـــاله الرواثي الانجليزي س . إ . مونتاغيو الذي لم يكن يحاول تعريف الفنان ، بل تعريف المحظوظين من الناس ــ المحظوظين روحياً ــ على وجه الاجمال . إلا ان الوصف يلائم الفنان ؟ قال : ﴿ يَبِدُو المحظوظون وكأنهم ما جاءوا الى العـــالم إلا لنوَّهم .. فما يزال فيهم شيء من آدم في يومه الاول : انهم يستطلعون بعيون براقة

تنظيم الحديقة ، ويرنون عجباً إلى القمر والنجوم كأنها من غرائب الكائنات » .

لماذا يكون الفنان على هذا النحو ؟ وهــل يصبح كذلك في زمن مبكر من حياته ، ام انه يولد كذلك ؟ ولماذا يمتاز الفنان بالنشاط وتوتر الحس ؟ وبتلك الارادة العنيدة التي توجه دافعـــه التعبيري ؟ لست ادري . فنحن هنا نعود الى الاسرار الغامضة الاساسية ــ الى آل وسؤاله عن الذباب . وندخل عوالم البيولوجيا والميتافنزيقا ، والجماليات ــ والبحث فيها يشتد علينا تعقيداً . فقد يرجع السبب الى الغدد. ولكن الحقيقة الواقعية تظل على ما هي . فلنعد الى ما نحن واثقون منه . بما ان الفنان ، هو ذلك الانسان _ على ما هو عليه _ وبما انه ينظر الى العالم على النحو الذي به ينظر ، فانه يكون بالضرورة نظرة عسامة ، هي في الوقت نفسه نظرة خاصة ، وكل ما يفعله يتوجه ويصطبغ بتلك النظرة . وبالعامة أعنى وجهة نظر مشتركة بين الفنانين جميعــــ ، وبالخاصة أقصد وجهة نظر لا تشترك فبها الاكثرية ، التي ليست من الفنانين بشيء . من حقكم ان تسموها ، ان شئتم ، نظرة فنية . وهي نظرة بناءة ونقادة ، وفلسفية ، تهاجم دوماً كل ما تجده خاطئاً ، او مشوشاً ، او قبیحاً ؛ وتحاول دوماً ــ مهیا تستدق وتراوغ ــ أن تبين لنا المنظم ، والصائب ، والحسن .

ليس الفن هو الحياة . ذلك أمر نعرفه جميعاً . ولو كان الفن هو الحياة وحسب ، لما كان ثمة مبر"ر لوجوده ، ولكان مجرد

إضافة عديمة النفع ، ولكان عبثاً لا حاجة بنا اليه : مجرد تكرار لحكاية يحكيها معتوه ــ ولا أقصد بذلك أية تورية . ان الفن انتقاء ، وتركيز ، واستهداف ، يقوم به رجل مدر ب ، او امرأة مدربة ، يتسم منذ اللحظة الاولى بنشاط الملاحظة ، ونشاط التحليل ، ونشاط التميز .

ما معنى كل هذا ؟ بوسعنا الآن ان نأتي إلى لب هذا البحث ونتيجته ، وهو ما شاعت تسميته خطأ بالواقعية .

ان الفنان يسلك سلوك آدم في الجنة . وجنته هي هذه التي يلقى نفسه فيها – أعني هذه الدنبا . جنة فيها لمحات عجيبة من الجمال ، والخير ، والجلال ، والتنظيم والتنغيم . غير ان الافعى قد دخلتها ، ولذا فان فيها ايضا قسطاً كبيراً من الهول ، والقبح ، والشر ، والفوضى ، وقدراً من الحماقة هائلا . وقد كان الفن وما يزال عدوا مستديما لتلك الصفات جميعا . او قل عدوها القاسي اللدود . والفنان يحيا في معرفة دائمة لما يمكن ان يكون ، وفي غضب وشفقة دائمين على ما هو كائن .

من يجرؤ منكم، فليدحض هذا القول ولينتقص منه! وبعبارة اخرى ، ليس لدى الفنان ما يدعى « استبقاء الشيء على حاله » Status Quo ، وحالما يقبل الفنان به ــ وبعضهم يقبل به وهم المتعبون ، والمرتزقون ، والمسرفون في النجاح أحياناً ــ فانه في تلك اللحظة عينها لا يعود فناناً . ومهما فعل الفنان ، ومهما اختار من وسيلة ، ومهما استخدم من اداة ، فانما يحاول بذلك ان يبني

عالماً اقرب الى مُنْية القلب . وهذا العالم المشتهى المرغوب ليس وهماً من اوهام الانسان ولا مثلاً أعلى ولا حاماً . ولا حالة طوبائية . انه شيء تراه العين لمحاً أحياناً ، فهو لذلك شيء معلوم ولا بد من استزادة العلم به . والكل يعلم ان هذا امر واقع الا الاغبياء والجهلاء ، ولذا فكلهم يعلم – إلاهم – ما الذي يسعى اليه الفنان ، ويحترم مسعاه وبحثه ، ويحترم الفن – تلواً لذلك – ويحاول أن يتعلم شيئاً عن أحد اشكاله ، او عنها كلها .

ان أشد الهجائين الاجتماعيين لذعاً ومرارة في الادب او اي فن آخر ،أمثال سويفت ، ورابليه ، وغويا ، ودوميية ــ وغيرهم ممن تحمل آلم النفس من افراد هذه القائمة الطويلة الراثعة ـــ لم يجعلوا انفسهم قط أسمى من الحياة ، ولم يحتقروها جوهراً وواقعاً . ولسنا نعرف حتى اليوم أن فناناً عظماً من الساخرين كان عدمياً ، او فيلسوفاً هندوكيا ً لا يرى خيراً إلا في «الفناء» او «النرفانا» • بل الامر بالعكس . اذا اراد المرء ان يكون ساخراً نقاداً في الهجاء وجب عليه ان يعشق الحياة ، ويعشق ما يمكن ان تكونه الحياة لو ان في الناس فطنة وشجاعة ورقة ، فيشق عليه تحمل الحياة كما يحققها الناس بحاقتهم وخستهم . فأصحاب الاهاجي الاجتماعية فنانون رقّ إهابهم ، ففقدوا جلدهم الخارجي في زمن مبكر من حياتهم وراحوا يطوفون طوال حياتهم عراة في الارواح . وسنكلير لويس مــن

^{*} Nirvana ، في اللاهوت البوذي ، هي فناء الفرد ، او فناء رغباته كلهــــا في ذات الله ، لبلوغ الحالة المثل من الكينونة ·

أفضل الامثلة على ذلك ، وكذلك جون ماركواند ــ على غراره الخــاص المتحفظ ــ ومنهم ثاكري ، وديكنز ، واناتول فرانس ، ودوستويفسكي .

كان اناتول فرانس هـو الذي استعمل لفظتي « السخرية والشفقة » في وصفه موقف الفنان . امـا السخرية ، فلأن الناس والأشياء هي ما هي عليه ، وأما الشفقـة ، فلأن الناس والاشياء ليست ما يمكن ان تكون ، ولانه ليس ثمة من رجل او امرأة الا ويقصر عن امكاناته وعـن أن يبلغ مستواها . ويقول تشوسر : « والشفقة سرعان مـا تجتاح القلب الرقيق » ، والفنانون كلهم يولدون بقلوب رقيقة ، وإلا لما كانوا فنانين . واذا ما كهـت قلوبهم عن الرقة ، فني ذلك خسران ، لا كسب ، وعود الى الجهل ، لا استقواء في المعرفة .

ووراء كل فن عظيم حاد شهوة الى الخير ، وبغض للشر ، ولا علاقة بين هذا وبين تصرف الفنان الفعلي ، دنيئا كان ام نبيلاً فهو يكره الشر والضعف اللذين في نفسه كما يكرههما لدى غيره . لا بد للفن من ان يكون في جانب الملائكة . وقد ثبت ذلك مؤخراً بالبرهان القاطع . فما من فنان كبير في العالم الا وحارب النازية والفاشيستية ، منذ البداية . وقد تبين الفنانون هذين الشيطانين التوأمين قبل ان يحس بهما معظم الناس بزمن طويل .

إذن ، ما وظيفة الفن الحقيقية ؟ ما وظيفة الرسم ، والكتابة ، والموسيقى ؟ أن تجعل الفن صورة

فوتوغرافية العادية ، بغير وقفة ، وغير تظليل ، وغير انتقاء ، ليست الفوتوغرافية العادية ، بغير وقفة ، وغير تظليل ، وغير انتقاء ، ليست صادقة . فلا هي صادقة امينة للحظة التي التقطت فيها . ونحن نعلم أيضاً ان ما يسمى « الكامرة الصريحة » لا تقول الصدق ، بل انها في الواقع مجرد كاريكاتور . والمصور الفوتوغرافي البارع الخصب الخيال ، يعتبر نفسه فناناً . ما الذي يعنيه بذلك ؟ انه يعني أنه يدرك أن الدنو من الصدق والحقيقة لا بد له من الانتقاء ، والتظليل ، والتقابل ، وان هذه العوامل وكثيراً غيرها يجب ان تستخدم ضمن اطار من التأليف . فالفوتوغرافي الفنان لدبه من التخطيط والهدف والموضوع والانجاه ما لرسام الاشخاص او المشاهد الطبيعية .

لا بد للفن من أن يعني شيئاً. ولا بد له من معنى لا للفنان وحــده، بل للآخرين ايضاً. انه لا يؤدي وظيفتــه في الفراغ الذهني، او الاخلاقي، او الروحي، او البدني. واذا فقدها، لم يعد فناً بل جنوناً وبلاهة.

اذن فالفنون كلها ، في جوهرها رمزية ، كالدين ، كأي وظيفة عليا من وظائف الانسان ، لانك حالما تبدأ بالانتقاء ، والتأليف ، والتوجيه ، تغادر ميدان المواد الخليطة ، وتدخل عوالم الرمز . ان البيت ، في اول الامر ، ركام من الحجارة ، والخشب ، والطين ، حسب المادة التي تريد بناء البيت منها . ولكنك عندما تنتني هذه المواد وتجمعها وتبنيها وفق خطة سابقة ، فقد اتيت

لقد ادرك الرسام والنحات هذا ، بعملهما المباشر في موادهما الاساسية ، بأوضح مما ادركه الكاتب الذي يتعاطى الألفاظ ، لان من شأن الكاتب ان ينسي ما الذي يصنعه بالفعل حين يلاحق فكرته او قصته . فهو قد ينسى ان كل لفظة يستعملها انما هي لنا ، وقد غربلها من بين مثات الافكار لتوائم غرضه ، انما هي في جوهرها رمزية ــ ترمز الى الف فكرة اخرى أقل منها وفاء للحاجة . بيد ان معرفة الرسام والنحات لهذا كثيراً ما تؤدي بهما الى ضروب من التجارب ، والوقفات ، والمذاهب الموسومة جميعاً بالسخف ، مما نشاهده كل يوم . اما الفنان الكبير فيحاول ان ُيدخل في الفـــن الحديث تلك الرمزية الراثعة ذات الفعل العميق في النفس ، تلك الرمزية التي كانت دافعاً في الفن البيزنطي مثلاً ، او القوطي . انه يحاول ، واعياً او غير واع ، أن يستخدم رموزاً حديثة على ذلك الغرار نفسه . وهو لا يقلد فترات الفن العظيمة هذه ، لان ذلك لن يعني اقتراباً من الصدق والحقيقة . انما هــو يحاول ان يخطو الى الامام وقد تحلى ببساطة تلك الرؤيا وذلك الموقف. فـــاذا فهمنا هذا ، زاد فهمنا لكثير مما يبدو لنا مضطرباً مشوشاً في الرسم والنحت .

ان الرسام المفكر يسعى دائما ً ان يحقق ما قاله س . إ . مونتاغيو في وصف جنة عدن . بل قل انه لا يسعى الى تحقيق

لقد أجمع الكتاب على ذلك على مر الدهور. وقد أجمل غوتيه الدليل عليه بقوله: «إن مشكلة المشاكل من كل فن هي استخدام الظواهر » — اي الرموز — « لانتاج شَبَه لحقيقة أسمى » . والحقيقة الأسمى هنا هي ، مرة أخرى ، ذلك الشيء الذي بوسع المرء نيله ان هو أراد ذلك وصمم عليه .

فن وراء كل فن جميل باق ، مظهر من مظاهر الايمان . الايمان بالجياة ، مهما تكن ظواهرها الآنية مربعة . الايمان بالبشرية ، مهما تسف أحياناً بسلوكها ، ومهما يتوحش بعض أفرادها . فالفن ايضاً « جوهر الأشياء التي نتطلع إليها ، وشاهد على الأشياء التي لا تدركها عين » .

ولهذا فلا بد للفنان العظيم اي للكاتب العظيم من ان يكون ، بالضرورة ، ديمقراطياً ، عرف ذلك او لم يعرف . وذلك أمر يكاد يكون في غنى عن التقرير . وهو ، بالضرورة أيضاً ، راديكالي ، جذري ، اي انه يسعى الى الجذور من الأشياء ، ويسقيها ، ويخصبها ، ويشنبها ، او يقتلعها ويرميها لأنه يرى فسادها .

لم يكن أرسطو ديمقراطيّـــاً . كما لم يكن فناناً عظيماً . ونظرياته السياسية والاجتماعية نظريات شكلية ضيقة . غير انه كان ناقداً عظماً ، ولم يستطع احد حتى اليوم ادخال تحسين على قواعده في الفن . أتذكرون قاعدته العظيمة عن الوحدات ؟ وقـــاعدته العظيمة عن التطهير « الكثارسس » ؟ الـ «كثارسس » كما تعلمون ، كلمة يونانية معناها التطهير ـ التطهير البدني . عندما طبق ارسطو هذه الكلمة على الأدب والفن قصد بها ان يقول : مهما توغل الموضوع في المأساة ، والرعب، والقبح، فان معالجته يجب ان تسمو بك، وتنقيك، وتطهرك ، وتترك فيك الاحساس بأن كل هذا انما هو جزء من مخطط أسمى وأفضل ، وان كنت تعجز عن ادراك هذا المخطط . وبعبارة اخرى ان الفن العظيم يحرك دخائل النفس ، ومن يتناول منه يطهر . تجدون هذا في كل ما كتبه شيكسبير ولدى غوتيه . وفي كل شعر عظيم ، ومسرحية ، ورواية . وفي كل رسم عظيم ، وهندسة ، ونحت . لا عن وعي وقصد . بل ضمناً . انه في الصلب من كل فن . وهذا مما لا يمكن تكراره لتوضيحه ، فهو هنـــالك ضمناً وليس له الا ان يكون هنالك .

ليس الاديب العظيم ، او الفنان العظيم ، واعظاً أخلاقياً يتقصد الوعظ والاصلاح . وكلما فعل ذلك ، ابتعد عن الفن . فالفنان هو هو . يولد كذلك . وهو بالطبع والسليقة ، كما قلت ، في جانب الملائكة . ولعل ذلك مرده الى أن الاديب المجيد او العظيم والفنان المجيد او العظيم ارهف حسياً من بقيسة الناس ؛ وارهف حدساً ،

واكثر ادراكاً بأن ما نحسب انفسنا نراه — اي الظواهر ــ ليس بالحقيقة والواقع . بل ان الفنان الذكي لا يثق في كلمة «الواقع » ، كما لا يثق في كلمة «عملي » ، لأنه يعلم ان الاولى ليست الا تسويغاً لكسل في الرؤيا ، نتيجة للقصور الذاتي في المعتقد والايمان ، وان الثانية ليست الا حــذراً قصير النظر يؤدي الى « الشطارة » في الصغائر والطيش في الكبائر .

غير ان الفنان ، بالفعل ، أكثر الناس واقعية وعملية _ ولا حاجة بنا الى التشديد على هاتين اللفظتين . ولأقحم عليكم هنـا أمراً أَوْمَنَ بِهُ : كُلُّمَا طَالَ فِي الْعَمْرِ ، ازددت يَقْيِناً بأن الفنان ، أيَّـا كان منحاه ، أكثر اهل الارض واقعية وعملية ، ويتناسب ذلك تناسباً طرديّـــاً مع مقدرته وعظمته . بل انه عملي وواقعي أكثر بكثير من معظم الناس . ذلك لأنه غني بالرؤية والتحليل ، لانه يعرف ان المظاهر السطحية بعيدة عن الواقع. ولكي أجسد لكم هذا الرأي اقول انه ما من سياسي او رجل أعمال عميق البصيرة قابلته ، إلا وكان فناناً بالفطرة . ومـــا من فنان عميق البصيرة قابلته ، إلاً وكان سياسياً ورجل أعمال بارعاً بطبيعته . والخرافة القديمة القائلة بأن الفنان رجل مهمل لا أبالي" _ وهي خرافة ما زالت تردد حتى في عصرنا النيّر هذا _ يمكن تفسيرها بسهولة ، وان يضق بنا الوقت لذلك . حسبنا ان نقول إن هذه الخرافة ملجأ المولع بالعرض والتباهي صغيرة كانت سنه أم كبيرة ، ممن يشعر بدوافع الدوافع . هذه مباني الجامعات في كل جيل تزخر بمثـــل هؤلاء « الفنانين » . وقد كانت ضاحية « غرينتش فيلج » من نيويورك ، وما زال الحي اللاتيني من باريس ، موطن الشباب المولعين بالعرض والتباهي ، من هذا القبيل ، وهم لا يعملون لشدة ما انشغلوا بانفسهم ، ولا يفقدون أنفسهم لشدة ما انهمكوا في ثوراتهم الشخصيــة ، بينًا الفنان الحقيقي يفقد نفسه في تلك الثورة الدفينة الدائمة الكبيرة في نفس الانسان ، تلك الثورة التي ما زالت قائمة منذ ان وجد الكون . والآن ، ما الذي يؤمن به الأديب او الفنان الذي يعتبر نفسه « واقعيـّــاً » ، ويدعو نفسه « واقعيّــاً » في بعض الفترات ؟ لنتأمل ما الذي قامت به المدرسة التي تدعو نفسها «المدارس الواقعية » ... هذا مع أن الكاتب الامريكي الشاب ، لكونــه امريكياً ، لا يعتبر نفسه ابدأ منتمياً الى « مدرسة » . كل ما في الأمر ، أنه يعجب بأحد التيارات الثورية او التقليدية الراسخة ، فيروح يقلدها ، بـــدلاً من أن يستمد من ذاته . فنحن في هـــذا البلد لا نقر " استعال كلمة « مدرسة » كما يفعل الادباء في فرنسة . ليت الذين دعوا انفسهم « بالواقعيين » عبر التاريخ الأدبي ما اختاروا هذه الكلمة ! لكان افضل بكثير لو أنهـــم لم يختاروا اية تسمية ، وفعلوا ما ارادوا فعله بغير ضجيــج . لأن كلمـــة « الواقعية » ، كغيرها من هذه الكلمات ــ التعميمية الضخمة ــ سرعان ما تفقد معناها الحقيقي وتصبح مجرد اكليشيه متسخــة مهترئة شأنها شأن النعوت الشائعــة اليوم مثـــل « فاشيستي »

و « شيوعي » ، فكل من لا تحبه في الريف الذي أقطنه وأمضي فيه نصف السنة يمكن ان تدعوه « بلشفيـــاً » . ولقد سمعت راعياً يصف مليونيراً ماجناً من اصحاب المواشي وهو مليونير رجعي متعصب بقوله انه رجل « بلشفى آ» .

ف (الواقعية) كلمة عديمة الشكل والتحديد فصلت واستعملت لتلائم ما تعده كل فترة من فتراتنا واقعيلًا. لا معنى لها البتة ، ولن يكون لها معنى ، لأن كل جيل وكل زمان يخالف غيره فيا يعتبره واقعيلًا ، ولأن النظرية كلها بنيت على الخطأ الفاحش الذي ينص على ان الواقعية هي أن تتناول العالم كها هو وتصفه على هذا الاساس إلا ان العالم ليس ابداً كها هو ، ولا الانسان ، ولا الكون . كل شيء في صيرورة . كل شيء هو المستقبل . حتى النا ، اذ اتكام ، اصير في المستقبل .

لنبدأ بأجدادنا الفكتوريين . مثلاً ، باميل زولا ومدرسته في فرنسة ، وجورج غسنغ « ومدرسته الواقعية » في انجلترة . وكلتا المدرستين وجدت لها انعكاساً في هذا البلد _ في ثورة طبيعية على الموقف الرومانسي المستهلك المبتدل الذي عرفته الفترة الفكتورية ، ذلك الموقف الافضلي القائل بأن «الله في سمائه» ، واذا لم تقحم نفسك في شؤونه ، فان الطبيعة تميل حينتذ نحو الافضل . وقلد كانت تلك فلسفة آمن بها وأيدها « الرجال العمليون » في ذلك العصر _ من رجال أعمال ، ورجال سياسة ، وعلماء في ذلك العصر _ من رجال أعمال ، ورجال سياسة ، وعلماء اعتقدوا جميعاً أن في العلم والآلة ، وفي الثورة الصناعية ، دليلاً لا

يدحض على الحركة صعداً في استمرار يكاد لا ينقطع. اما الفنان الحقيقي ، من العصر الفكتوري او من سواه ، فلم يؤمن بمثل ذلك الرأي . حسبي ان اذكر لكم صموئيل بطلر وكتابه «إريوون» . Erewhon .

ماذا كانت « الواقعية » يومئذ ؟ ان تدون الأشياء كها تراها بالضبط ، بغير لف ودوران _ كها تراها وحسب . ما دمت لا ترى الا بعينيك الاثنتين فان الذي تراه ، في الاغلب رديء ، وقبيــح ، ومكرب . حتى ذلك الوقت ، كنت اذا رسمت بقرة ، رسمتها _ لتأثرك بالمدرسة الرومانسية _ بقرة مثالية ، ملساء الاهاب ، حوراء العينين ، قانعة النفس ، ترعى في حقول كأنها حقول الجنة . فاذا كانت كل بقعة براقة جميلة في مكانهـا ، قلت : « يا لها من صورة واقعية! » اما ان كنت يومئذ احد « الواقعيين » الجدد ، فانك ترسم بقرة تعيسة ، عجفاء تسعى الى حتفها ، فيقول جمهورك ــ اذا أقنعته بوجهة نظرك « يا لها من صورة واقعية! » وهكذا ترون ان كلاً من الرومانسي والواقعي يتكلم من السطح ، لأن الكلام من السطح كان هو طريقــة الكلام لدى الفكتوريين، فما عدا الفنانين الكبار ، فهم دائماً أبعد بصيرة وأعمق معرفة . لم يقل أحد يوماً : « ليس في الدنيا بقرة مثالية كاملة ، او بقرة قانعة النفس كل القناعة . ولكن ، من الناحيــة الاخرى ، ليست البقرة العجفاء الضامرة نموذج البقر . لماذا لا ترسم بقرة في شكل يوحى للمشاهد انه مهما يكن نوع البقرة التي ترسمها ، فثمة أبقار اخرى ، وان في

« البقرية » على كل حال شيئاً اكثر مما ترأه العين؟ » .

وفي اثناء ذلك ، استمر كبار الكتاب والرسامين في سبيلهم ، كالمعتاد _ يعملون ، ويجربون ، ويعلمون انفسهم ، ويتعلمون من الحياة . فكان هناك الانطباعيون العظام ، والرواثيون الكبار ، والشعراء المبدعون .

ثم جاءت الحرب الاولى ، ضارية عملاقة ، فصدمت الناس جميعاً ، وقلبت او بدلت كل فكرة وكل خاطر . لقد رأينا الانسان عارياً من جديد ، ورأينا أن اهل الطيبة والرفق انفسهم يضطرون الى ارتكاب القتل واقتحام الحرب للحفاظ على شيء من الخير . يا للتناقض الدموي الغريب! وفي الوقت نفسه أتت فلسفتان عظيمتان هزتا الارض ، وشقتا طريقهما الى اذهان الناس – التحليل النفسي ونظرية النسبية . والثانية في تطبيقها الفلسني تكاد تقول : ليس ثمة خير أو شرّ ، الا «ما يجعله الفكر كذلك » كما قال شيكسبير .

وكاد الناس كلهم كما هي الحال دائماً أن يتبنوا النظريتين ، ويشوهوهما ، ولا سيا اولئك الذين كانوا يبحثون عن عذر جميل العبارة رفيع المنطق يبرر سوء مسلكهم ، ما حققوه منه وما سوف يحققون . فليس ثمة فعل محدد الحير او الشرّ ، انما يعتمد كل شيء على الظروف ويتوقف عليها _ إنه امر نسبي . ولم يكن الانسان مسؤولاً ، على كل حال . فلا بــد أن وراءه أبا او امـّـا أو جدة _ أو العائلة برمتها _ كيّفته على نحو لا حيلة له بــه ، ووراء هؤلاء كلهم دوافع عرقية بعيدة الجذور لــن يكون للفرد

عليها اية سيطرة .

عن هذه الظروف انبثقت الكتابات اليائسة في العقد الثالث من هذا القرن ، كتابات « مدرسة الجيل الضائع » ، التي كان اصحابها الاواثل فنانين ممتازين ، وما زالوا . غــير ان الذين بقوا منهم حتى اليوم ــ اعنى الكتّاب الكبار ــ لم يعودوا يعتبرون أنفسهم « جيلا ضائعاً » . فقد شبوا عن ذلك الطوق . أما المقلدون ، وكانوا يعدون بالمثات ، فتساقطوا على جوانب الطريــق . حتى اسماؤهم لا نذكرها . لقد كانت مدرسة خشنة ، كما تذكرون . يتكلم الاشخاص فيها بجمل قصيرة حادة ، ولا تبدو أعراض العاطفة على اي منهم ، بما في ذلك المؤلف نفسه . والذين لم يقدسوا هذه المدرسة ، سموها «مدرسة شعر الصدر المستعار » . « غير أنها خدمت الكتابة الامريكية خدمة جلى من الناحية التقنية ، وكان المبدعون فيها ــ وبخاصة ارنست همنغواي ــ فنانين جد بارعين ، بل عظاء . إلا أن النقاد بالغوا في استعال لفظة « واقعي » .

هل كانت هذه واقعية بمعنى انها تصوير تام للحياة كما هي؟ لدينا هنا اختبار ممتع هام نجريه عليها . فنحن نذكر كيف أن الحوار في رواية همنغواي « وداعاً للسلاح » كان ُيعد خير مثال على الواقعية ، لأنه يمثل طريقة بعض الناس في الكلام . ولكن هل هذا صحيح ؟ لقد مُجرّب هذا الحوار تجربة الامتحان العسير

[•] يقصدون بذلك مدرسة الرجولة المزيفة . (المترجم)

في المسرح عندما حولوا الرواية إلى مسرحية ، واذا بــه غــير واقعي أبداً ، بالمعنى المشمول في العبارة . وهو بالطبــع غير واقعي . فهمنغواي أبرع من أن يتورط في مثل هذا الأمر . لقد كان حواره منتقى ، وبالتالي رمزياً . لقد كانت فيــه تلك الواقعية الكونية العليا .

لقد صدق صموئيل بطلر حين قال : « تاريسخ الفن هو تاريخ بعث اثر بعث » . وهذا يفضي بنا إلى يومنا الراهن . اننا اليوم نرى شيئاً ممتعاً ، وهو بعد في بدايته ، لن يستطيع أحد أن يتنبأ بنتيجته . ولكن هناك دلائل شاحبة ضئيلة تشير الى إخلاص جديد ، الى انفلات جديد من تكلف النفس ، إلى رغبة جديدة في البحث عن الحقيقة ، يواكبها جميعاً إحساس قديم بالرقة ، وبتلك اللفظة التي كثيراً ما أسيء اليها _ لفظة الجمال . هذا غريب . أليس كذلك ؟

لقد كان لهذه الحرب ، ولكل ما يجري في العالم ، أثر فينا غير الأثر الذي خلفته الحرب الاولى . لقد كانت هذه الحرب ضخمة جداً ، كأنها صراع عملاقي بين «القوى » و «الامارات » ، بحيث لا يحاول أحد ان يقف في وجهها باتخاذه موقف الحيبة وانكسار الرجاء . او باعتقاده ان كل شيء نسبي وأن الحياة ليس فيها ما هو فعلاً خاطىء او آثم . او باعتقاده ان الواقعية هي ان نصور الأشياء كها نراها دونما سؤال او شك . لقد جوبهنا فجأة بشر شديد الوضوح ، بيتن للغاية ، شيطاني مريد ، فاضطررنا الى المجاهرة بموقف محدد . وغدا الانسان متواضعاً ،

دائب البحث من جديد . وعادت الى حيــاة الناس مسحة من الغموض .

مررت منذ مدة بتجربة ممتعة . كنت أحد المحكَّمين في مسابقة هذه السنة لجائزة او . هنري القصصية . فقرأت عدداً من القصص القصيرة لأدباء ناشئين . لقد كانت كل منها ، من حيث التقنية ، قصة رائعة . فالكتَّاب الامريكيون ، منـذ زمن ليس بالقصير ، لا تعوزهم ناحية التقنية أبداً . معظم القصص ــ وكلها ممتاز ــ كانت على غرار آخر مدرسة رائجة في كتابة القصة . وليس لي ان اسميها إلا « مدرسة النيويوركر » . تقنية راثعة ، وانتقاء للحادث، وجو واضح حاد، وتشخيص رائع وان يكن ذا جانب واحد . ولكن كل شيء فيها ضمني . لا تعليق ، إلا ما قد يفوه به القارىء بينه وبين نفسه . ولا مجاهرة بموقف محدّد _ إنهـــا مدرسة من نتاج مدرسة الضياع في العقد الثالث من هذا القرن. ولقد كنت فها مضي اعد هذا اللون من الكتابة أمراً راثعاً جداً . امــا الآن ، وقد ازددت علمـــاً ، فهي في رأيي « ريبورتاج » بارع .

بيد أنه كان بين تلك القصص قصص كتبها أحدث الأدباء سنّـاً ، وتختلف عن سائرها تمام الاختلاف . لقد كان فيها تقنية القصص الاخرى ، مع شيء مضاف اليها . كان فيها

[«] New Yorker مجلة اسبوعية امريكية عرفت اقاصيصها ومقالاتها بمستواها الادبي ، وهي كثيراً مل تتزعم النزعات الحديثة ، مع المحافظة على طابعها الخاص . (المترجم)

ايضاً عاطفة ، وانحياز صريح الى جانب معين .كانت في جانب الملائكة .

اذن ، فلعلنا جعلنا نتعلم . لعلنا جعلنا نتعلم من جديد أن لا «واقعية » هناك سوى واقعية رؤيا الانسان وبصيرته وطموحه . يقول سلفادور دي مادر أياغا : « الفن نقل الروح عن طريق المادة » . ويقول سنتيانا : « ليست هناك كآبة وإفلاس ككآبة الفن وإفلاسه حدين ينهمك في نفسه لا في موضوعه » . ويقول براوننغ :

ما الفن

إلا الحياة على نطاق اوسع ، وأسمى ، حين يتدرج صعداً في خط لولبي تتسع حلقاته دوماً وتتعالى ، فيندفع نحو وهاج المعاني في كل شيء ، متعطشاً ابداً إلى اللامحدود اللامنتهمي .

(1440)

مسؤولية الأدبيب

مسؤولية الأدبيب

ع . وونالد لَوَلُورَ

لم يواجه الاديب يوماً ، ولا سيا الاديب الناشىء ، تحديات كثيرة كالتي يواجهها اليوم . حتى البقاء وحده في عالمنا المضطرب هذا ، والاستمرار بعيش له معناه متصل بغاية ما نبيلة ، انما هو تحد لحسنا بالتناسب ، لحسنا بمنظور الحياة . فالاحرى أذن ان يشتد التحدي في وجه الذين يحاولون تصوير عالمنا هذا الذي نعيش فيه ويحاولون تفسيره ، اولئك الذين يشعرون بأن لديهم ما يقولونه لنا ، ويودون لو يدخلون شيئاً من النور الى حياتنا .

هذه التحديات نوعان : فهناك التحديات الاساسية ،

أما في الفئة الاساسية ، فان ما يواجهه قبل كل شيء هو الصفة الطاغية في عصرنا الراهن . وقد عرَّفها الكتَّاب المعاصرون بعبارات قد تتباين ، الا انها ترتكز على قاعدة مشتركة . فقد سموا عصرنا عصر الحيرة ، وقرن الخوف ، وعصر القلق . وكانا يعلم أن هذه تسميات ملائمة . فالناس اليوم يعرفون من الخوف ما لم يعرفوه طوال تاريخنا كله . والمخاوف التي تكتنفهم ليست بالمخاوف الوهمية ، فانها حقيقية جدًّا . ولا حاجة بنا الى تخصيصها بالذكر ، فنحن نحس بها احساساً الها كلما فتحنا الجريدة في الصباح . ونحن نعـــلم أن الاستسلام لها أمر قتال ، كأي استسلام للخوف ، وأن ما علينـــا أن نخافه اكثر من اي شيء آخر هــو الخوف نفسه. ولذا فان التحدي الأول الذي يواجهــه الاديب هو ذاك الذي يتصدى لشجاعته ، لقدرته على الامل والتصميم .

وهناك ناحية اخرى من نواحي العصر، تؤثر فينا جميعاً، ولكن فيها مغزى خاصاً للكاتب. تلك هي انغار الحياة الفردية لم يعرف جنسنا قط هذا الاحساس الحاد بالبشرية ككتلة . ولم يتعرض قط إيماننا بأهمية حياة الفرد لمثل هذه المحنة . وهذه حالة تضرب القلب من الفن الروائي وتهدد مادة الشعر نفسها . وكما قسال الكاتب

الانجليزي ستورم جيمس قبل بضع سنوات: إن الروائي اليوم « يرى أن في تاريخ الجنس البشري لحظات تكون فيها الناحية الشخصية في الانسان أقل شأناً من المخاوف والآمال والحوافز التي يشاركه فيها العديد من أقرانه . فيخيل اليه ان هـذه اللحظة هي احدى تلك اللحظات . ولعله يبأس فيقول لنفسه : اذا كتبت عن هذه الحركة ، وهذا التغير ، فاني احقق ما يجعل أيّاً من الناس رجلاً كان او امرأة قزماً ازائي . وهـذا سيجرده من كل شخصة » .

صحیح ان هناك أزماناً يجب ان يخضع فيها كل ما هو شخصي وفردي في الانسان لمصلحة أوسع من مصلحته . وهذا لا ينطبق على جماهير من البشر في أزمات معينة فحسب . بل ينطبق على حياة كل فرد ، مهما يكن العصر الذي يوجد فيه . غير ان الرواثي لا يستطيع ان يتغاضى عن القيم الشخصية ، والرغبات والمشكلات الفردية . اذا اراد ان يكون عميق الاثر ، فانه لن يستطيع ان يكتب كتابة مجردة . كما ان فهمنا كيف يعيش الناس ، وما تعنيه الحياة لهم ، لن يَعْمُق إلا بدراسة العلائق الفردية بين الرجل والرجل ، وبين المرأة والمرأة ، او علاثق ذلك الفرد بعائلته ، او مجتمعه ، او وطنه ، او اي مجموعة شئت . من مثـــل هذه العلائق تنشأ انواع من الصراع والتآلف والتكيف ، وفيهـــا يجد المؤلف أغزر المواد. ولكن لا بد له ، عند تصويره هذا الصراع وهذا التآلف تصويراً مؤثراً ، من « تفريد » العلاقات . اي من اظهار طابعها الفردي . وهكذا نلقى تحدياً آخر يواجه الاديب، تفرضه عليه صفة العصر : وهذا التحدي، في هذه الحالة، يتصدى لمقدرته على ان يحتفظ بالتوازن بين شعوره بالتيارات الهائلة التي نتعرض لها جميعاً ، وبين ادراكه لأهمية الفرد .

وهناك حالة ثالثة تتصف بها فترتنا هذه ، يتحتم على الفنـــان ان يعالجها كفرد وكفنان معاً . إنها الحالة التي يشير اليها الكاتب السويسري « بيكار » بأنها « انخلاع وتفكك في مفاصل عصرنا » ورأيــه في ذلك ، هو ان الانسان الحديث ، الذي يعاني من فوضى عالمــه الباطني ، يواجه دوماً عالمــاً خارجياً ، على نفس المقدار من الفوضى ، حيث تتساقط عليه الانطباعات الآتية في تلاحق سريـع لا يضبطه نظام او اتصال . فيذكر من مظاهر هذه الحالة مثلاً الراديو، بانتقالاته الفجاثية التي لا تنتهي. والمجلات ، ولا سما منها ذات مستوى الذكاء الخفيض ، بنثراتها الشتبتة ، وتضاؤل اهتمامها بالموضوعـــات المتراصة . كذلك فإن الشريط الاخباري السينمائي الذي يقذف بنا يمنة ويسرة بين المأساة والمهزلة وغيرهما في ثوان معدودات ، مثل أقوى على ذلك . وقد ادى اهتمامنا باللاواعي لدى الانسان الى تشديد و الانخـــلاع والتفكك » المحيط بنا ، لأن الفوضى هي التي تحكم اللاواعي . وبما ان الكثير من عالمنا يبدو لنا على هذا الغرار المتقطع المجزأ ، كالأشياء التي لا روابط بينها في الرسوم السريالية ، فاننـــا نلقى عسراً متزايداً في النظر الى الحياة نظرة مستمرة حثيثة وفي رؤيتها

هذه ، اذن ، هي بعض حالات العصر ، التي لا تفعل فعلها المباشر في حياتنا اليومية كبشر فحسب ، بل انها تخلق الجو الذي يتوجب على الكاتب فيه ان يفكر ويتخيل ويستمر بعمله . غير انه كما ذكرت ، عرضة أيضاً الى حالات شتى خاصة بدوره الفني ، فهو مثلاً يمر منذ ردح من الزمن خلال فترة امتازت الفنون كلها فيها بالتجريب العنيف . وهذا التجريب هو على أنشطه وأعنفه في الرسم والنحت ، وفي الموسيقى والشعر ، ولكنه دائب الفعل أيضاً في الرواية والاشكال الأدبية الاخرى .

لا شك في أن هذه الفترات ضرورية لديمومة تدفق الحيوية في الفن . ولكن ما يحصل في اثنائها هو اتساع في الآفاق وضيق فيها معاً _ الاتساع بمعنى ادخال الاساليب الجديدة والنظرات الجديدة ، والتضييق بمعنى تقلص حجم الجمهور الذي يخاطبه الفنان . اذ يبدو ألا محيد لفنان او لكاتب في حالة كهذه عن أن يخاطب رفقاءه من الفنانين اكثر فأكثر ، موجها همه نحو تلك الفئة الصغيرة التي تشاطره الرأي والهدف . وهكذا أيسد السبيل على ذلك « السائل » الذي وصفه « فكتور هوغو » بين الاديب والقارىء في سيل يستقي الاثنان منه قوة وعافية . ويأتي زمن لا بد فيه من رفع هذا السد لكي تنتعش العلاقة بين الكاتب والقارىء من جديد .

في الثورات الادبية ، كما في الثورات السياسية ، افراط

محتوم في اتجاه التغيير وعملية نبذ شعواء لما هو تقليدي في الادب . وسنجانب الصواب ، إذا اصررنا على أن الثورة التي قام بها ت . س . اليوت وآخرون في عالم الشعر لم تحقق أي شيء بناء ، كما انه من الغباء ان ننكر أن بعض القوى التي حركوها اصابت الشعر بأذى كبير ، وذلك بخلقها موانع كبيرة في مجرى ذلك السيل الحيوي بين الكاتب والقارىء الذي ذكرته . ويمكن قول الشيء نفسه بصدد ما خلفه جيمس جويس وفرجينيا وولف من أثر في صنعة الرواية . لقد عمقا ادراكنا للطريقة الذاتية في الفن الروائي ، غير أنها صرفانا عن العناية بوظيفة السرد في الرواية .

ويخيل إلي ان الوقت قد حان للتعزيز والتثبيت في الفنون كلها . فالفنان اليوم يواجه حاجة ماسة الى اية قيمة ايجابية تكون قد نجمت عن الكتابات التجريبية والى دمجها في الكثير مما قد أهمل أو نبذ من التراث التقليدي . فمن المهم لكل شيء حي أن يكون هناك تفاعل بين القديم والجديد ، لأن التقدم الحقيقي لا يتم الا على ذلك النحو .

في كتاب « أليس ماريوت » الطريف عن الحياة القبلية بين هنود « كيووا » الحمر ، المعنون بـ « الجـــدات العشر » ، ترد عبارة سررت لها ، لحسن ما فيها من بيان لهذه الحقيقة القديمة ، ونص عليها شابان من قبيلة كيووا يتحدثان . لقـــد مات والد « ريش النسر » وعرف القبيلة ينص على ضرورة قتل حصانـــه

حيث ووري الثرى . ومن المصادفات ان القبيلة في عسر شديد ، فيقول « لهيب الغاب » لصديقه « ريش النسر » : « إنه حصان جيد . والناس في حاجة الى الخيل الجيدة » . غير أن ريش النسر يجيب قائلاً : « إنها مشيئة ابي » . ويذبح الحصان . فاذ جلسا بعد ذلك قرب النار ، قال و لهيب الغاب » : « تلك نهاية أحد اشكال الحياة . اظن أن الاشياء القديمة كلها ستموت عن قريب » . ويبدآن الجدل حول عدم استعداد الناس للتخلي عن الاشياء القديمة ، وحول حق الآخرين في البدء بأشياء جديدة . وأحس « ريش النسر » بشيخوخة كبيرة وهو يقول لصديقه : «لا بد لك من اشياء جديدة . لا بد لك من ينابيع جديدة لانماء العشب . ولكن العشب ينمو من الارض القديمة . فلا بـــد لك من اشياء قديمة تمتد فيها جذور الاشياء الجديدة . هذا هو السبب في ان بعض الناس يجب ان يستمر بالقديم وبعضهم يجب ان يدفع بالجديد الى الامام . كلاها محق · كلاهما لا بد له من ذلك » . ولعله كان بوسعه أن يضيف: « وبعضنا يستطيع أن يفعل الاثنين معاً » . هنا تجدون ذلك الصراع القديم بين التقليد والتجديد في ابسط عبارة . فريش النسر ، عندما يستقى تشبيهه مـن الأرض _ أي من الطبيعة مباشرة ــ انما يقول بالضبط ما يذكره أندريه جيد كخاطر من خواطره : ﴿ فَجَأَةُ اتَّضِحَ لِي أَنَّهُ لُو خَلَا تَارَيْخُ الْفُنَّ إلا من أسماء مبدعي الاشكال الجديدة لما كانت هناك حضارة .

المريدين ، والمقلدين ، والاتباع لكي يكونوا سلسلة عية : أي ليكون منهم « موروث » .

قال جون بكان مرة: « اذا اعتبر الانسان الماضي رحماً ، للحاضر والمستقبل ، يتخذ خصبه اشكالاً عديدة ، دون ان يتضاءل ، فانه حينئذ سيحبة ويعتز به ويتعلق به ويحاول فهم عبره ، ويتجنب الطرق المقاطعة القصيرة التي لا تنتهي إلا الى الجدران الصاء . ولسوف يدرك عندها اننا في الدورة التي ننتمي اليها لا نرى إلا جزءاً من المنحني ، واننا اذا أردنا معرفة اتجاه المنحني في بدايته والنظر تُقدُماً ، لا بد لنا من ان نكر بأبصارنا بضعة قرون الى الوراء » .

مثل هذا الذهاب والاياب ، هـذه الحركة الى الأمام والى الوراء ، أمر لازم في جميع مجالات النشاط الانساني ، ففيها تتلاعب القوى وتتفاعل . وفي الادب وساثر الفنون ، عندما نرى ان ممثلي احدى القوى لا يستطيعون بأي حال من الأحوال تحمل ممثلي القوى الاخرى ، نجد التكرار العقيم ، والمبالغات المقيتة ، مما يأتي به التطرف السخيف الذي يعلن به المجدد المتعصب عن حريته المطلقة من التقاليد . فليس في الفن من حرية مطلقة أكثر مما في حباة الانسان . ولما كان عصرنا عصر التجريب العنيف في ميادين النشاط كلها ، فقد شهد كثيراً من اللين تجاه الذين يعملون واحدى عينيهم مرسلة على المنحنى الذي يذكرنا به جون بكان . وانها لساعة مفيدة يقضيها الواحد منا في تأليف قائمة باسماء الذين

نعترف بعظمتهم في عــــالم الادب، والرسم، والموسيقى، ليرى كم واحداً منهم لا يمكن في الواقع تصنيفه مع المجددين ــ بمعنى اولئك الذين يريدون الانفلات نهائيـــاً من منحنى التقاليد.

غير انني ارجو ألا يحسب احد منكم انني ادعو بهذا القول الى وقف الكتابة التجريبية . فأنا ابعد ما اكون عن مثل هــــذه الدعوة . فالحالة السليمة لكل فن تقتضى مقداراً من التجريب . غير انني اعتقد ان الحاجة اليه الآن اقل الحاحاً مما كانت عليه ، وأن الذي يلح ّ علينا اليوم هو الحاجة الى التعزيز والتثبيت. وقد رأينا اخيراً بوادر من هذا القبيل بـــين شباب الادباء ، ولا سما الشعراء منهم . ففي كتاباتهم دليــل على اعترافهم بأن خطوط الاتصال والتخاطب بين الكاتب والقـــارىء، ولا سما في الشعر، لا بد لها من تقوية . وقد اخذوا يكتبون على نحو اكثر مباشرة ، واكثر بساطة ، ويقللون من اعتمادهم على الصور الشعرية الخاصة . وهناك تحد" آخر يتصدّي له الاديب المعاصر من حيث هو صانع ماهر ، كتب عنه الكثير في الآونة الاخيرة ، ولذا فلن اتحدث عنه الا وجنزاً . وهو يتألف من عوامل شتى تتهدد أمانتــه ، اوجدتها التأثيرات التجارية المتزايدة التي جعلت تتسلط على محترفي الكاتب اصدقاء أفضل منهم بالنسبة الى كتاباته . وهناك آخرون لن يجد الكاتب اعداء أشد أذى منهم ، وهم الذين يحثونه على

الانتاج ، بعد النجاح الأول ، وهو لمنا يتهيأ لذلك . هناك وكلاء ادبيون يعينون الكاتب في طرق كثيرة غير التسويق ، وهناك من لا يهمنهم اولا الا ما يحصلون عليه من عمولة . وليس من اليسير على الأديب الشاب في هذه الأيام ، اذا ما صادفه نجاحه الاول ، ان يحفظ نفسه من الغرور . فذلك يتطلب منه اتزانا خارقا ورصانة غير عادية .

كنا ذات مساء نتحدث عما يفكر به الكتاب اليوم ، فقالت مديرة الدعاية في احدى دور النشر الكبيرة في هذا البلد ، إنها تعتبر وظيفتها أكبر حجر عثرة في سبيل الكاتب الناشيء . فلقد رأت الكثيرين ممن تضخمت ذواتهم تضخا محزناً نتيجة للدعاية التي مُحدَّت ضرورية لخلق شهرتهم . إن الاديب يعيش وسط الاكاذيب والتلفيقات المتزايدة ، واذا لم يكن من شيمته التفكُّه على نفسه ، كان الله في عونه !

إن ندرة النقد الرصين المسؤول عامل آخر بالطبع ولكن ان يكن ثمة تحد للأديب في الظروف القائمة _ كالميل إلى نشر أشرعته صوب الكسب المادي ، وتكرار المخطط الذي جاءه بالنجاح الأول ، ووقع التهويلات السخيفة بصدد اهميته _ فإنه يجمل بنا ان نتذكر ان هناك من الأدباء من يواجهون هذا التحدي ويتغلبون عليه ، وخير الامثلة على ذلك « تورنتن وايلدر » الذي لم يحد يوماً عن الطريق التي اختطها لنفسه ، وفي كل مرحلة من مراحله كتب الكناب الذي أثار لديه اهتماماً الى كتابته في تلك الآونــة ، لا الكناب الذي أثار لديه اهتماماً الى كتابته في تلك الآونــة ، لا

لأي غرض آخر .

ولعله جدير بنا ان نقول شيئاً عن الدور الذي يلعبـــه النقد ومراجعة الكتب في عالم الكتابة اليوم . لدينا أسباب تدعونا الى الجزم بأن هذا الدور يمكن ان يكون أعمق فعلاً وأشد أثراً مما هو . فالكثير من هذه المراجعات لا يعتمد إلا في النادر المقاييس التي يتعدى بقاؤهـــا 'عرف الساعة . والكثير ممـــا يسمــّي نفسه إجلالاً بالنقد يكتب في فراغ فكري، وهو في منأى عن الحياة، ويعتمد لغة علمية او علمية كاذبة يضيق بها صدر المرء عند القراءة. للمراجعة والنقد وظيفتان : الأولى ، وهي الستى تؤدى على وجه أكمـــل من الثانية ، هي تزويد جمهرة القراء بالمعلومـــات ، وبالارشاد ، على درجات متفاوتة . اما الثانية ، وهي التي تؤدى أداءً بعيداً جد ًا عن الكمال ، فهي في الواقع خدمة ممكنة أكثر منها خدمة فعلية . انهـا منح الكتابة المعاصرة قيمها واتجاهها . ولئن تكن هذه من الوظائف المقصورة عـادة على النقد ، فان المراجعة في أعلى مستوياتها تستطيع ان تكون عوناً على مثل ذلك أيضاً. ولرب قائل هنا : « مُهراء ! على الأديب الذي يستحق هذه التسمية أن يجد قَيمَهُ الخاصة واتجاهه الخاص . وعلى النقاد والمراجعين ألا يتدخلوا فها لا يعنيهم!» وفي هذا الاحتجاج شيء من الحقيقة ، لا الحقيقة كلها . فني وسع المراجعــة والنقد ان یکونا خلاقین ، کما برهنت علی ذلك « ماري كولم » _ بكفاءة _ From These Roots: The Ideas That Have Made: في كتابها

Modern Literature ، من هذه الجذور : الافكار التي خلقت الأدب الحديث ، .

لا ريب في أنه لا بد للكاتب الكبير من ايجاد قيم يتمسك وبهتدي بها في عمله ، ويستفيد عمله من معرفته لوجهته وغايته . ولكن مهما يكن التعبير عن النفس هاميّـاً لدى الفرد ، فانه ليس مجرد كاتب ذي موهية وقدرة خاصتين ، بل هو كغيره من البشم ، وكما قال جون َدن ، ﴿ شطر من القارة ، وجزء من البحر﴾ . وكما ان جزائر المرجان تتكون من تراكم رواسب ملايين الملايين من المخلوقات الدقيقة ، والقارات تتشكل بفعل قوى طبيعية متباينة ، هكذا الكاتب يتعرض لشتي انواع المؤثرات والعوامل. وانه لحمار كبير إن يعتقد ان ما يقدمه للادب من صنعه الخاص ليس إلا. في استطاعة النقد الأريب الخلاق أن يلعب دوراً هامـــــاً في تكوين السمة الكبرى للكتابة كل عصر . ولو لم يكتب وردزورث مقدمتــه المشهورة لديوان « القصائـــد الغنائية » Lyrical Ballads ، أكان الشعر الانجلزي يتخذ النهج الذي اتخذ؟ وهل لنا من يقول كم كان سيستفيد كاتب ناشىء موهوب مشل سكوت فتزجرالد لو لتي اثناء تخبطه من يمدّه بالنقد السلم البنّاء أيام كان في أمس الحاجة اليه ؟ فقد كان لديه من تواضعُ النفس وتكريس الجهد لصنعته ما يكفي لادراكه قيمة مثل ذلك النقد . هـــذا بالطبع لا ينطبق على الكتاب جميعهم ، حتى على القديرين منهم. فبعضهم لا بد له من ایجاد الطریق بکدّه وجهده دون سو اهما .

لقد تحدثنا بما فيه غناء عن الظروف التي يقوم فيها الاديب بعمله ــ سواء تلك التي تنشأ عن طبيعة العصر الذي يعيش فيه وتلك التي تتصل بالجو الخاص بحرفته . وبعض مسؤولية الأديب ناجم عن الظروف التي بحثناها ، فلا بد ً ان طبيعتها قد اتضحت بعض الشيء. وهي مسؤولية ذات أوجه متعددة : هناك مسؤوليته المسؤوليات هي التي يجب ان نؤكـــد عليها ، لأن الاولى والثانية قد ُعرفتا دائماً بما لها من شأن وخطورة ، بينها يلوح ان مسؤولية الادبب إزاء جمهوره هي اليوم اعظم منها في أي وقت مضى . لا حاجة بنا الى التنويه بأن كل انسان عاقل يعاني اليوم من جوع شديد في الروح . فليس من **قبيل ا**لمصادفات ان كتاباً يدعى ﴿ رَاحَةُ البَّالِ ﴾ كَانَ أَرُوجُ الكتبِ في طولُ البلاد وعرضها لمدة طويلة . اننا نعيش في عالم مستَّت الحاجة فيه الى الطمأنينة ، وألحُّت الرغبة عليه في استعادة الايمان بكرامة الانسان وقدرته على معاملة أخيه الانسان بالعدل والكرم . ولذا ، يخيل الي اننا لسنا بحاجة في هذا القرن العشرين الى ظهور جوناثان سويفت - جديد ، لاننا نعرف عن انفسنا اسوأ ما يمكن معرفته ، وقســد جعلتنا أحداث السنين القلائل الماضية على وعي ألـــــم بالدركات الدنيا من النفس التي يمكن ان ننحط اليها . علينا ألا ننساها لحظة واحدة ، كما انني لست اقترح ان يحـــذف الكاتب مـــن • صاحب النقد الاجتماعي المرير لاحوال عصره (المترجم)

وهنا اذكر كلمات « فان وايك بروكس » التي كتبهـــا أيام كان يخط أنفذ نقد عرفناه في أمريكا ؛ إذ قال :

« كانت وظيفة الكاتب في الأزمنة البدائية تمجيــد منجزات رجال الفعل ، اما اليوم فانه يجد نفسه في عالم لا يتوق إلى شيء بقدر ما يتوق الى تسجيل ماجرياته الروحية . ولعل ذلك أمر طبيعي . فالصناعية الحديثة تعني لدى اكثر الرجال ، بل وحتى النساء، سداً وكبحاً شاملين للغريزة ، وبسبب هذا السد والكبح، جعل الناس يقدسون ويشتهون لوناً من الحياة يفسح المجال ، مهما يكن الثمن ، للنوازع الخلاقة في الانسان . ولما كان كل شيء في عصرنا أميل الى التنظيم الآلي ، أخذ الرچل العادي ، الذي لا يُعطى من المثل العليا إلا النجاح ، يرى نفسه مضطرآ الى التخلي عن خصال الانسانية الكريمة السمحة واحدة إثر واحدة . فـــلا الوحيد الذي يبدو قادراً على حفظ حق الانسان في السير مفتوحاً لكى يجر"ب ويستقصى امكانات الحياة » .

لقد كان من الممتع أن نلحظ تجـــدد الاهتمام مؤخراً بمشاهير العصر الفكتـــوري . إنهـــا ظـــاهرة بارزة . ففـــي اشاراتنـــا

المعاصرة الى تلك الفترة شيء أشبه بنبرة الحسد، او نبرة الاعجاب الذي نقر به رغماً عن أنفسنا . وبعض السبب في تغير الموقف يعود الى شعورنا الممض بحيرتنا وضياعنا ، وانعدام الأرض الصلبة تحت اقدامنا . فلا نستطيع دفعاً للاعتراف ، مكرهين ، بوقفتهم الباسلة في الحياة ، وان نستطع ان نشك في متانة الاسس التي اعتمدوا عليها . غير ان هذا التفسير لا يعلل الشعبية التي يتمتع بها الروائيون الفكتوريون اليوم . لا ريب في ان هناك امراً آخر وراء هذا الاهتمام المتجدد بهنري جيمس ، وديكنز ، كون ديكنز اخذ يستعيد قراءه وفي ان المكتبات العامة عاجزة عن الاستمرار في اختران النسخ الكافية من روايات انطوني ترولوب .

لعل الجواب كامن في ان الفكتوريين كانوا يعنون اشد العناية بالشخصية. وقد قال الاستاذ بروكس ايضاً فيما قال: ان عصرنا الذي يهتم بعلم النفس ليس بالعصر الذي يهتم بالطبيعة البشرية . هذا القول يبدو ، لأول وهلة ، متناقضاً ، غير ان التفريق يعتمد على أن علم النفس يحو ل انتباهنا نحو العيلل في الامور ، نحو الاسباب في تصرفنا تحت ظروف معينة ، بينما الامر الذي يجب ان يعنينا هو المغزى من افعالنا . فهو يعتقد ان الانسان الحديث فقد الحس المنخصية ، ويستشهد على ذلك بقول ت. س. اليوت : « من اغرب بالشخصية ، ويستشهد على ذلك بقول ت. س. اليوت : « من اغرب الامور في العصر الفكتوري الاحترام الذي كان يحسه مشاهيره الواحد تجاه الآخر » . فيتساءل الاستاذ بروكس : ما الغريب في احترام الشخصية ؟

لا شك في ان الفكتوريين كانوا يستشعرون العجب والانفعال كلما تأملوا طبيعة الانسان، وهذا الانفعال، وهذا الاهتهام العطوف وجدا سبيلاً الى رواياتهم. فالروائي الفكتوري كان يهتم باشخاصه اهتهاماً عميقاً حيوياً، وبالتالي استطاع ان يجعل قراءه أيضاً يهتمون بهم. انه يسمح لنفسه بأن يحيا عواطفهم، بدلاً من أن يحاول، كما يفعل الكتاب المحدثون، أن يبقى ما استطاع على انفصال عن أشخاصه. أما الروائي المعاصر فغالهاً ما يدنو من منضدته وكأنه عالم يدخل مختبره. إنه لا يضع نفسه داخل أشخاصه، بل يقف على ناحية منهم ويتفحصهم.

يلوح لي ان استرجاع بعض هـــذا الدفء الانساني ، وتحرير أنفسنا أكثر فأكثر من الجو الطبي السريري الذي يبتلي الكثير من فننا الرواثي ، هدف يستحق منا السعي الى تحقيقه . وقد كانت عاولة جون هيرسي في هذا الاتجاه بعض ما ميز روايته « جرس لأدانو » A Bell for Adano عن غيرها كما انها كانت ظاهرة في رواية جيرالد بريس « تاريخ آل غارتسن » The Garretson .

أرجو ألا تسيئوا فهمي . فأنا لا اوصيكم بالتراجع عن الموقف الواقعي ، بل بتبني واقعية أعمق وأشمل ، واقعية تدخل في حسابها النواحي الايجابية من الشخصية الانسانية كها تدخل النواحي السلبية . فما يعلق بذهن المرء في النهاية هو المحاولة الأمينة النزيمة لايجاد التوازن في معالجة تعقيدات الكائن البشري _ وهو التوازن الذي

غالباً ما كنا نفتقده في تلك النزعة الكلبية السطحية التي تضخمت بها كتبنا في الفترة الواقعة بين الحربين . أقول سطحية ، مع ان الكثير منها كان صادراً عن أمانة في المؤلفين ، لأن معظمها لم يكن إلا من نتاج العرف المحبوب واتباع الطراز الأخير . فقد امتازت تلك الفترة ، كها بين شارل مورغن ، بان العديد من الكتاب كانوا عن قصد ووعي يرفضون اختيار المسؤولية عن وجهة نظر ما ، كها كانوا يرفضون التمستك بها او قبولها . غير أننا اليوم فيها أرى ، أعمق حساً بمسؤوليتنا الفردية : ولن يقبل كتابنا بسهولة الانخراط في فشات وحلقات . كها كانوا يفعلون في السنوات الأخيرة .

اننا جميعاً خالقو عصرنا بقدر ما نحن نتاجه . وبوسع ادبائنا ان يلعبوا دوراً هائلاً في تعيين مزاج الفترة التي يعيشون فيها ونفسيتها . فلقد جاءنا بعد الحرب الأولى جيل استخذى لمخاوفه . فلنحل دون ظهور جيل اخر مثله .

(1184)

مسؤوليات الناقد

مسؤوليات الناقد

ف الد عائيميسن

هذا العنوان ، الذي جعلته كبيراً جهها عن قصد ، ينتمي الى التقاليد التي بدأها ماثيو آرنولد ، اول ناقد تحمست له أيام كنت طالباً جامعياً منذ ثلاثين سنة خلت . غير أن تلك الايام نفسها رأت انبثاق حركة نقدية جديدة ، هي الحركة النقدية التي نعيشها اليوم . لقد كتب ت . اس . اليوت مقاله الهام الاول ، « التقاليد والموهبة الفردية » عام ١٩١٧، وهو في التاسعة والعشرين من عمره . واصدر أ . أريتشاردز اول كتبه المستقلة وابعدها اثراً ، « قواعد ريتشاردز اول كتبه المستقلة وابعدها اثراً ، « قواعد النقد الادبي » ، عام ١٩٢٤ ، وهو في اوائسل

عقده الرابع . وقد كانت مواهب هذين الرجلين ، اللذين كانا في مقتبل العمر حينئذ ، والقواعد التي وضعاها أشد القوى التي أثرت في النقد طوال الربع الاخير من هذا القرن وسيطرت عليه . اننا الآن نعرف اية ثورة قامت على أيدمهما ـــ إن صح ً لنا استعمال لفظة عنيفــة كلفظــة « الثورة » في مضمار الفنون حيث الانتصارات ، لحسن الحظ ، لا تراق فيها الدماء ، وحيث يظل كل ما « يقلب » صحيحاً سلماً يمكن اكتشافه من جديد عندما يدور دولاب الذوق دورته التالية . فعندمـــا كان اليوت في دور البافع الناشيء ، كانت أذواق آرنولد ومقاييسه مـــا زالت هي آرنولد بروح الشعر عوضاً عن شكله . وقـــد كان شكل قصائد اليوت الاولى خدّاءً بتمرده الجزري ، لأنه كان في الواقع انما يرفض الاشكال التي تسيل سيلا يسيرآ ممـــا وضعـــه الرومانسيون والالنزابيثيون ، ويلجأ إلى الاشكال الأثقل شحنة ً وتعقيـــداً أي التي وضعها الرمزيون والمتافنزيقيون .

كان ريتشاردز سيكولوجياً يؤمن بما للكلمات ، التي يحاول الناس بها استغوار معانيهم ، من أهمية اساسية . فلما وقع على قصائد اليوت لقي فيها تلك اللغة التي ثبت أنها قوية الفعل جداً في أنفس القراء بعد الحرب العالمية الاولى . لقد نجم عن الانساع السريع في التعليم الجاعي واساليب المخاطبة الجماعية رخاوة في لغة الكلام بلغت حداً تحتم على الفنان عنده ، اذا اراد ثانية إيصال

غنى التجربة الحقيقية وكثافتها ، أن يستخدم لغة تضطر القارىء إلى الابطاء والعناية بالمسير بدلا من الوصول . وكما كان الناقد الانجليزي الشاب ت . إ . هيوم يقول في جدله ، قبل أن يقتل في احدى المعارك عام ١٩١٧ ، على الشعر دائماً ان يسعى الى « إيقافك . . . وجعلك ترى باستمرار شيئاً مادياً مجسداً ، ومنعك عن الانزلاق إلى سياق تجريدي . . » .

وقد نجم عن التأثير المشترك لاليوت وريتشاردز لون من النقد يستهدف أدق التمعُّن في النص الذي يتناوله ، من حيث تركيب اللغة ونسجها معاً . وكلكم تعرفون اسماء الذين يمارسون هذا النقد . واذا قصرنا البحث على امريكا وحدها ، وجدنا انهم قد انتجوا حتى الآن من النقد الجاد الشامل لكل شاردة وواردة ما لم يعرفه هذا البلد من قبل · وفي الواقع كان أذكى أتباع ريتشاردز تلميذ بدأ امبسون كتابه الراثع ﴿ سبعة انماط من الغموض ﴾ (١٩٢٩) وهو ما يزال طالباً حدثاً ، دفع فيه تحليل ريتشاردز اللغوي إلى نهاية بارعة . ثم كان لامبسون ، بدوره ، اتباع هنا بين النقاد الذين نقرنهم الآن بـ « مدرسة كنيون النقدية » التي تأسست حديثاً ، ولا سيا جــون كرو رانسم ، وروبرت بن وارن ، وكلينث بروكس . أما الآخرون الذين تتصل اسماؤهم بهذه المدرسة ، مثل کنٹ بیرك ، و ر . ب . بلاكمور ، وآلن تیت ، واوستن وارن ، وايفور ونترز ، فانهم يكشفون في كتاباتهم ، مهما تتباين طرقهم

وتوكيداتهم ، عن نهجهم في معالجـــة آراء اليوت وريتشاردز ، سواء أكانوا على وفاق معها ام على خصام .

وقد غدا لهذه الحركة الجديدة في دراسة الأدب بجامعاتنا تأثير كبير . فعظم النقاد الذين ذكرتهم ، رغم مناوأة التقليديين لهم من فقهاء اللغة ومؤرخي الادب يتمتعون بمناصب چامعية قد تحسن او تسيء إلى انتاجهم . غير أن انتاجهم قد أضحى بذلك مساعداً على الثورة ضد التركيز المطلق على الماضي ، وضد التركيز على تاريخ الادب عوضاً عن الادب نفسه . وكانت النتيجة أن أصبح الاساتذة والطلاب جميعاً أكثر قدرة على التحليل الدقيق والتذوق الحي مما

غير أننا قد بلغنا الآن مرحلة ولدت عندها الثورة مقاييسها التقليدية ، إن جاز لنا ان نستعير عبارة احدكبار الاساتذة القدامى في جامعة هارفرد أعني جون لفنغستون لوز. فنحن إذ نشاهد جيلنا الراهن ينتج مجموعات كاملة من النقد مكرسة لهاذا او ذاك من الكتاب المعاصرين ، وكتباً تزداد تفصيلا يوما بعد يوم في النقد ونقد النقد ، علينا ان ندرك أننا قد بلغنا نقطة غير طبيعية يبدو عندها ان التحليل النصي (التحليل الذي يعتمد النص) هو غاية في ذاته . لقد كانت « المجلات الصغيرة » طلائع أساسية فائقة البسالة في ثورة عصرنا هذا عندما تدهورت مجلاتنا الواسعة الانتشار عن المستوى الذي بلغته في القرن التاسع عشر وكادت تتخلى نهائياً عن المبحث الرصين الجاد في قضايا الأدب .

إلا ان المجلات الصغيرة ، فيما يبدو ، جعلت توچد القواعد والالفاظ لمدرسة جديدة ، بحيث بات من الصعب تمييزهـــا عن

مجلات فقه اللغة التي تمقتها . فإن تكن اسماء المؤلفين جديدة ، فان النكهة قديمة . فالأمر المزعج هو ان مصطلحات النقد الجديد ، واساليبه وخططه وتمارينه السمانتية قد يكون فيها من التنطع والحذلقة ما في اية مجموعة اخرى من المصطلحات اذا لم تستخدم كوسيلة لبلوغ مكتشفات جديدة ندية ، بل كأحجار في لعبة باهتة عتيقة . وقد رأينا ان موضوعات الأدب في العديد من المقالات التي دبجت مؤخراً ، يتناوله الناقد كأنه أحجيات يريد حلها .

إن هذا لن يقلل من شأن الخدمات الجليلة المستمرة التي تقوم بها بضع مجلات فصلية موقوفة على النقد ، او بعض المجلات الاصغر منها التي قد لا تدوم إلا ما يكفيها لتعريفنا باديب او اثنين من ذوي المواهب في الشعر او الرواية . فالكتابة التجريبية المهمة التي عرفناها في هذا العصر لم تجد من ينشرها في أغلب الأحيان إلا صفحات هذه المجلات . وهذه احدى نتائج ما سمّاه ف . ر . ليفس ، محرر «سكروتني» (۱) بالانفصام بين «الحضارة الجماهيرية » و « ثقافه الاقلية » . ولكن تعرفنا على هذه الظاهرة في ديمقراطيتنا يجب ان يعني محاربتها .

وفي امريكا جمهور يتذوق فن الادب اكبر بكثير مما يتوهمه المتأدبون الذين يوهمون الناس انهم يراجعون الانتـــاج الجديد في ملحقات الأحد الادبية . ويشهد على ذلك نجاح النقاد في المجلات

⁽۱) Scrutiny (اي التمحيص) ، مجلة فصلية نقدية كان يصدرها استاذي الناقد الكبير الدكتور ليفس في كبردج لسنوات عديدة ، تركت اثراً عميقاً في النقد الانجليزي الامريكي المعاصر . وقد احتجبت مؤخراً لاسباب مالية . (المترجم)

الصغيرة في تهيئة جمهور أوسع لكتاب كجويس مثلا ، او كافكا ، او اليوت . بيد أن المعضل الذي يجابه الناقد الجياد في مجتمعنا المنفصم انفصاماً خطيراً هو انه يشعر بالعزلة ، فيتخذ الجد بمعناه الخاطىء ، ويبتعد عن الناس وأخيراً يعتز اعتزازاً معكوساً بعزلته . وعندها يصبح النقد أشبه بجنينة مغلقة .

وآراثي مبنية على اعتقادي الراسخ بأن الأرض التي تمتد الى ما وراء چدران الجنينة أخصب منها، وان مسؤوليات الناقد هي في وجوب الاتصال من چديد بتلك التربة . كان ولم چيمس فها مضى يصر على ان الواجب الأول على اي مفكر هو أن يعرف عن عصره وزمانه ما استطاع . وقـــد تبدو هذه الوصية تعميمية فلا يستفاد منها ، غير أننا نستطيع ادراكهــا على نحو مركز إذا تصورنا مسؤوليات الناقد الخاصة في سلسلة كاملة من ضروب الوعي . وضروب الوعي هذه قد تحوي الشمول والإحاطة اللذين يراهما جيمس غاية المفكر ، كما تحوي بعض الاحساس بالانغاس في الحياة الفعلية ، وهو ما كان يرى فيه للمفكر خير جزاء. والكثير من الارض التي سنرحل فيها جعله اليوت وريتشاردز ضمناً ، في كتاباتها المبكرة ، داخل مجـال الناقد ، وإن يكن اتباعهما قـــد تعاموا عن بعض ذلك .

يجب أن ينصب الوعي الاول للناقد على أعمال عصره الفنية . ويصح هذا عليه حتى وإن لم يكن مبدئياً مهن نقاد الأدب الحديث . فن بين ملاحظات اليوت ملاحظة قيمة جداً يقول فيها

ان بين الماضي والحاضر تفاعلا لا محيد عنه: فالماضي ليس ما هو متيت ، بل ما هو مستمر في الحياة ، والحاضر يكتيف الماضي باستمرار ، مثلا أن الماضي يكيفه . فاذا استوعب المرء كل الموارد الكامنة في هذا الرأي ، ادرك أنه يستحيل عليه ان يكون اليوم ناقداً بارعاً لغوتيه دون أن يعرف توماس مان ، أو يعرف ستندال أو بلزاك ، دون أن يعرف بروست ، او جون دن أو درايدن ، من غير أن يعرف إليوت .

والعكس أيضاً صحيح ، إلا أنه أقل حاجة الى الجسدل في مجمع العلم . ولكن حالما يتعدى الانسان نطاقه الى الخارج ، وبخاصة في الحياة السريعة العديمة الجذور التي تمتاز بها مدننا ، يميل حتى الذين يمارسون الفنون الى الاستغراق كلياً في الآني . وليس هذا ما توقعه وليم جيمس ، لانه كان يرى نقطة الالتقاء المستمر بين المعلوم وبين ما سوف يعلم ، أمراً مسلماً به . غير أننا اليوم لا نستطيع ان نأخذ أياً من التقاليد أمراً مسلماً به ، وعلينا ان نعيد دوماً استملاك الماضي إذا أردنا ألا نفقده نهائياً . وقيمة هذا الالحاح هي أن ما نفلح في إبقائه معنا سينتمي حقاً الينا ، ولن بأتينا من فوق عن يد ثانية .

والتوازن الصحيح ، حتى لدى الناقد الذي يجعل الحـــاضر مضهار بحثه ، هو استجاع كل مــا يستطيعه مــن فنون الماضي لتوضيح الحاضر .

لقد كان الناقد بول روز ْنفلد ، الذي توفي مؤخراً ، مثلا

مشجعاً على هذا التوازن . فقد كان يسير سيراً هيناً بين الفنون ، ولم يكن يخطر بباله أن أحد نقاد الموسيقى المعاصرة يحاول أن ينطق قبل أن يتعمق في تفقه آثار كبار الموسيقيسين في العصور الماضية والتمكن منها . بيد أنه كان يعد موسيقى هذا العصر ، ولا سيا في امريكا ، مضهاره الخاص ، وكثيراً ما قال اننا اذا اردنا ان يستشعر ملحنونا الشباب أن لهم جمهوراً من المستمعين ، فلا بد لأحد منا أن يجعل مهمته الاصغاء إليهم جميعاً . وقد أخذ تلك المهمة على عانقه بتواضع تام وإبثار رائع . ويعرف اصدقاؤه ، انه وهب نفسه لجيله ، وذلك عمل غير مألوف في عالمنا المتناحر ، حيث لا تسلم حتى حياتنا الفكرية من سم عادات علم المدنية المبنية على الكسب والتجارة .

وقد استشهدت بروزنفلد لأن انفتاحه المعطاء على الفنون كلها وانطباعاته الكريمة عن كل ما كان يراه تبدو الآن غريبة على هؤلاء المتعصبين العبوسين من أتباع الطريقة الجديدة في التحليل المركز العاتي . بل لقد قال احدهم في العدد الأخير من «مجلة هدسن» Hudson Review إن كتاب الذكرى الذي أصدره مؤخراً معاصرو روزنفلد في ذكراه في العقدين الثالث والرابع من القرن اغا يمتدحه « لمهمة منحطة كل الانحطاط » . على ان مثل هذا الافتقار التام إلى الفهم البصير مثل مربع على ما رمى إليه اودن اذ قال ان من اسوأ أعراض العقم في ثقافتنا الجالية هـؤلاء الفكرين الخالين من المحبة » .

لا عجز أشد عقما من هذا في حضرة الفنون. ولعل انتشاره في الآونة الاخيرة نتيجة ثانوية اخرى لذلك الضرب من التخصص الذى يجعل الطالب لا يعرف إلا اختصاصه . وغالباً ما تعني هذه المعرفة المنطوية على ذاتها أن صاحبها ، في الواقع ، لا يعرف أي شيء مطلقاً . فمن العسير أن نتصور ناقداً مجيداً للادب لا يستطلع الميادين والأساليب الأخرى بفضول متيقظ . ولا يتقن الانســان فهم موضوعه وانضباطه الفني إلا اذا وعي موضوعاً آخر وانضباطأ آخر . أما مدى ما يبلغ هذا الوعى بصاحبه إلى احكام السيطرة على فنه ، فيتراوح تبعاً للقابليات الفردية . وليس من المفيد، فها أرى ، أن نصر على أن الناقـــد يجب أن يكون ايضاً خبيراً في النظرية الفقهية ، او المنطق الرياضي ، او ماركس ، او فرويد ، إلا انني لا استطيع أن أتخيل ناقداً يتغافل عن القوة التي سيكتسبها ذهنه من جر"اء التعمق في واحد او اكثر من هذه العلوم .

هذا لا يعني أن سوء تطبيق النظرية المستقاة من ميدان واحد على الميدان الآخر ليس من المزالق الـــتي عرفت في المــاضي كما تعرف اليوم ، كما أنه لا يعني أن نزوات « الموضة » لا تتعدى الحقائق في كثير من الأحيان ولكن لدينا مثلا على التهجين القيم بين ميدان وميدان في الانثروبولوجيا الثقافيــة . فهي تستخــدم مزيجاً من الاساليب التاريخية والاجتماعيــة ، ولذلك غدت حليفاً من الاساليب التاريخية والاجتماعيــة ، ولذلك غدت حليفاً من الاراسة الأدب في فترة جعل فيها الأدب نفسه ، على ايدي جيمس جويس وتوماس مان ، يكتشف من جديد الحيوية الكامنة

في الاساطير البدائية . ولما جعلنا نعي من جديد الناذج الحياتية الشعبية ، أدركنا الآن أن مراسيم الخصب التي تقام احتفالا بموت السنة وبعثها تتصل ايضاً بفهمنا لقصيدة «الارض اليباب » ، او «حكاية الشتاء » لشيكسبير ، أو «السلام » لارسطوفان ، او «البائحسيات » ليوربيدس .

وهناك وعي آخر يصعب علينا ، بسبب مجتمعنا المنفصم ، أن نبقيه في تناسبه الصحيح ، اعني الوعي بالفنون الشعبية في عصرنا التقنولوجي . فالنتائج التي تنجم عن وسائل الايصال والبث الجماعية تشتد الحاحاً في حياتنا جميعاً يوماً بعد يوم ، وما علينا في النهايــة الا ان نوجهها في مجار تفيد المجتمــع أو نغرق في طوفانهــا . وأولى النتائج لمكتشفاتنا الجديدة تكون في الاغلب مخيبة لنا ، بقدر ما ازدرى تورو اكتشاف التلغراف عابر المحيط ، قائلا سوف يكون اول نبأ و يتسرب منه الى الاذن الامريكية الطويلة العريضــة ، أن الاميرة أديليد اصيبت بالسعال الديكي !

ويبدو ان اولى نتائج التلفزيون هي أنه جعل تجاذب اطراف الحديث مستحيلا في أحد معاقله الامريكية القليلة الباقية أعني غرفة البار . وانه لينتهك حرمات الزبائن بتسلية فيها ارتدادة بعيدة الى الهيات ايام المراهقة! غير أننا نذكر كيف أن المذباع، رغم انصباب التفاهات المرهقة منه ، كون في الخس والعشرين سنة الاخيرة ذوقاً للموسيقي السمفونية ، بين الملايين من مستمعين ما كانوا ، لولا المذباع ليصغوا قط اليها . ويفرض علينا الفن الاكبر في عصرنا

وهو السينما ، أن نذكر دائماً المكاناتنا الهائلة ووجوه فسادنا المتواترة . فالآن ، وقد نسيت هوليوود ثانية ، رغم تردي اقتصادياتها بعدالحرب ، أن تعميم المستوى عن طريق الانتاج بالجمله أليق بالحساء منه بالفن ، نرى الافلام الايطالية العظيمة الجديدة تدلل من جديد على أهمية الحقيقة الاجتماعية التي ترى أن الفن السينمائي يجني كثيراً من الخير اذا هو استخدم اساليب الفلم التسجيلي .

لقد ذكرت هذه الامثلة المتباينة عـــلى الجيـــد والرديء لكى أوضح اعتقادي بأننا في الجامعات لا نستطيع أن نشيح بأوجهنا عنها وعن العالم الذي تأتي منه . فالمكـــان الجدير بالمفكر ، كما تصوره وليم جيمس ، هو نقطة المحور حيثما تدور رحى احدى القيت القنبلة الذرية الاولى على هيروشيا ، نجد قوى هائلة تتهددنا ، فنشعر اننا لا نتقدم الا وحياتنا في خطر . ولكن خطراً ادهى وأمر سوف يتهددنا اذا تردد هؤلاء الذين تحتم عليهم مسؤوليتهم النقدية ان يحافظوا على قيام المو صلات التي تهب الحياة بين الفن والمجتمع في اداء واچباتهم بشأن تزويد مجتمعنا بفكر متجدد على الدوام .

وعندما استعمل مجازات الحرب هنا ، فلست افكتر في فراغ أكاديمي . فإن كنا نؤمن بأن حرية الفكر وحريــة الكلام هما

السمتان البارزتان في ثقافة الديمقراطية الحقيقية ، فعلينا أن ندرك اقتراب الخطر منها في هذا البلد اليوم . لقد رأينا في السنة الاخيرة انتهاكاً خطيراً جداً للحرية الجامعية ، ومن السخرية ان اصحاب هذا الانتهاك موظفون صمموا على أن يثبتوا ان الولايات المتحدة أفضل من اي بلد آخر بحيث أضحت فوق مستوى النقد . علينا أن ندرك خطورة الاصابات الناجمة عن الحرب الباردة هذه ، لانها نتاج ذلك النوع من الكبت الاعمى الذي نقول إنه لا يوجد إلا وراء ما يسمونه عائبين « بالستار الحديدي » .

واكبر الفضائح الاخيرة ذات الدلالة القومية ، لا تتعلق بقضية الشيوعية ، وبهذا تيسر لنا برهاناً محسوساً على انه حالما يشرع الموظفون الرسميون بقمع الآراء الخطرة ، تصبح كل مخالفة في الرأي خطرة . انكم جميعا تعلمون أن كلية اوليفت تأسست في تلك الفترة العظيمة من تاريخ التربية في بلادنا ، فترة الرواد، ايام كان الامريكيون يوسعون حدود الفكر بقدر ما يوسعون حدود البلد . وأن ما انتهجته مؤخراً ، ولا سيا في فترة ما بين الحربين ، أضاف فصلاً رائعاً الى تجاربنا في حقل التربية ، بالارشاد المباشر أضاف فصلاً رائعاً الى تجاربنا في حقل التربية ، بالارشاد المباشر رجال حازوا شهرة وطنية ، كاستاذ نال جائزة بولتزر ، ومرشح لنيابة رئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الاشتراكي . لن يستطيع أحد منا ان يقف في معزل او يشعر أن الامر لا بهمنا .

ان كان ما قلته يبدو استطراداً لا مبرر له عن مسؤوليات ناقد

الفنون ، فانني أود ان أصحح ذلك الانطباع . فأنواع الوعي التي اعتقد ان من واچب الناقد ان يتحلى بها لا بد ان تقوده من الأدب الى الحياة ، ولست أرى كيف يستطيع المثقف المسؤول اليوم تجنب العناية بالسياسة . وهذه هي النقطة التي افترق عندها عن الشكليين الذين اقتفوا خطوات اليوت ، وعن اليوت نفسه الذي يكاد يكون تقديسه للملكية والارستقراطية ومؤسساتهما امراً خلواً من كل معنى بالنسبة الى الحياة في امريكا .

ولنسترجع هنا ذكرى جو "العقد الثالث من هذا القرن في بواكيره، چو" السنوات الاولى للضائقة الاقتصادية بأمريكا ، عندما مــال البندول الى القطب الآخر ، من الشكليين الى الماركسيين. انا نفسي لست ماركسياً بل مسيحي . ولست أرغب في تكرار سخافات تلك الايام ، عندما جعل رجال الأدب ، الذين كانوا حتى ما قبل ذلك في شغل شاغل عن الاقتصاد ، يجدون خلاصهم فجأة في عقيدة تزداد تصلباً في ادمغتهم كاما قل هضمهم لها . إلا انني اعتقد ان غريزة تلك الفترة كانت صائبة ، كما كانت غريزة فرنون بارغنتون ، اعظم مؤرخينا الثقافيين ، صائبة ايضاً ، حينا شددت التوكيد على اهمية العوامل الاقتصادية في المجتمع . ولثن يكن معظـــم الفنانين وطلاب الادب هواة ، لا اكثر ، في مضار علم الاقتصاد ، فان ذلك لا يمنعهم عن الافادة من بعض الحقائق الأساسية الأولية التي يسرها علماء الاقتصاد لثقافة زماننا.

كان امرسون يقول ان المبدأ عــين نرى بهــا ، ورغم كل

تطرفات المار كسيين في العقد الرابع من القرن ومزاعمهم المغـــالى ما ، فاني ما زلت اعتقد ان مبادىء الماركسيــة ــ وهي الآن موضوع هجوم شدید _ یمکن أن تکون ذات فاثـــدة کبری في عوننا على رؤية أدبنا وفهمه . لتمد كان ماركس وانغلز ثوريين بكثير من معاني الكلمة . فقد كانا سباقين في ادراكهما ان الثورة الصناعية أتت ــ وما زالت تأتى ــ بتغييرات ثورية في تركيب المجتمع كله . وبشقهما الطريق عبر الفرضيات السياسية الى الحقائق الحديثة . وباصرارهما الملح على الاسس الاقتصادية الكامنـــة تحت اي بنيان ثقافي ، أوضحا _ وما زالا يوضحان _ أن المشكلات الناجمة عن ضروب عدم المساواة في مجتمعنا الصناعي الحديث اذا لم نحل حلا افضل ، فاننا سنعجز عن المضى في بناء الديمقراطية. وهكذا فان مبادىء الماركسية ما زالت في اساس كثـــير مـــن خير ما في هذا القرن من فكر اجتماعي وثقافي . ولن يستطيع الامريكي المثقف ان يعرض عنها، او ان يقصر في معرفة ان هناك ارضاً مشتركة بين هذه المبادىء وبين أيكيان امريكي سليم دىنامىكى .

وهذا لا يعني ان الماركسية تعطينا ما قد يعطينا فكرة وافيــة عن طبيعة الانسان ، او أن اية نظرية اقتصادية اخرى بوسعها أن تعطينا بديلا عن جهد الناقد في تنظيم تفكيره وشحذ مقدرته على دراسة التواشج بين الشكل والمضمون في أعمال فنية محسوسة.

إلا ان الاهتمام بالاقتصاد لا بد ان يثير ويوسع الاسئلة الستي يطرحها الناقد حول مضمون اي عمل فني جديد يواجهه ، وعن مدى ما يكشف ويزن من القوى الـتي انتجته وانتجت مؤلفه . وعبارة كهذه كان يمكن ان يقولها والت ويتمان في « آفاق ديمقراطية »: « إن الانسان يتحرر بتحقيق نفسه عن طريق المجتمع وليس بتحقيق نفسه عن طريق مقاومة المجتمع » . ولكن الذي قال هذه العبــارة شاب انجلىزي ماركسي هــو كرستوفر كودويل، الذي قتل وهو بحارب الى جانب الموالين (الجمهوريين) في الحرب الاهلية الاسبانية . وقد أعيد مؤخراً طبع كتابه « الوهم والواقع » Illusion and Reality ، المنشور عـــام ۱۹۳۷ ، وله الآن بين الطلاب والكتاب الناشئين حظوة جديدة . وقد فهمت أن حماسهم له يعود الى ان كودويل ، رغم تعممات الكثير من أحكامه وافتقارها الى النضج، لا ينقطع عن إلقاء الاسئلة الكبيرة حول الانسان في المجتمع ـ وهي الأسئلة الــتي جنحت مدرسة التحليل النصى الدقيق الى تجاهلها .

انني لا أرمي مطلقاً الى التقليل من شأن هذه المدرسة . فقد علمتنا بوجه أخص كيف نقرأ الشعر بيقظة وانتباه وثاب ، بعد ان كدنا نفقد القدرة على ذلك بسبب العادات التي يفرضها علينا عصر الصحافة السريعة . كل ما أود ان اقوله هو ان التحليل نفسه قد تذوي نضارته إذا لم ينهمك الذهن المحلل في سياق اوسع وأشمل من النص الذي يواجهه .

و ِذَكْرُ كُودُويُلُ يُبَلِّعُ بِي آخر ضروبُ الوعي الذي أحثُ الناقد عليها : وعيه بالشقة البعيدة التي ما زالت قائمة بين أمريكا واوروبا . وقد اكتشف هنري جيمس ــ منذ زمن بعيد ــ هذا الموضوع الرثيسي في المقـــابلة بين السذاجة الامريكيـــة والخرة الاوروبية . ولئن يكن العــالم الذي تأمله قـــد تغير الآن حتى تبدلت ملامحه كلها ، فإن هذا الموضوع ما زال يلح علينا كلما رأينا الفرق بين اوروبا التي عانت الفاشية والحرب المدمرة مباشرة ، وبين امريكا التي خرجت من الحرب أكثر غني وثراء مما كانت عليه من قبل . وقد لاحظ ذلك الفرق ستيفن سبندر في مطالعته دیوان راندل جاریل « خسائر » . فالأمریکی ، کما یعلق سبندر ، عندما ينظر حتى الى خسائرنا نحن في الطيارين ، لا يراهـــا إلا شيئاً بحدث في أصقاع نائية ، ولا يراهـــا شيئاً يحدث في الجو فوق رأسه لا يمكن الخلاص منه . وقـــد وصف آلَمَن تيت الاستعلاء الكاذب الذي قد تؤدي اليه هذه العزلة:

... شعب أمريكا وقد تسلّح بسندات التأمين ، محب للحق ونفسه في اذى ، يحارب العالم الذي ما انتمى اليه قط .

وكيف يصبح الشعب الامريكي شطراً من العالم الاكبر ؟ لا بادعائه ما هو ليس عليه ، ولا بالتباهي بثروته الهائسلة او

باستشعار الخجل منها . لن يجدينا ، مثلا ، أن نتبنى لغة وجوديي باريس لكي نحاكي أزمة الاحتلال التي لم نمر نحن بها . وآلن تيت ، في أبياته الساخرة في «سونتة في عيد الميلاد » ، يوحي إلينا بطريقة اشد نضجاً لمواجهة التجربة . ليس فينا من يسعه التخلص مما جبل عليه ، غير أننا بادراك محدودياتنا ، وفهمها ، نستطيع ان نعلو عليها بجسر من تلك المعرفة .

هذه هي الرقعة التي يصبح فبها اتساع الوعي والاهتمام جزيل العطاء للناقد . فهو بادراكه ما لبلده وما عليه بالنسبة الى البلاد الأخرى ، يستطيع في عصر التوترات القومية الضارية هذا ، أن يكون عوناً على التفاهم الدولي الذي لن يكتب للحضارة البقاء دونه . ولسوف يجد أنه طفق يعرف بلده معرفة أعمق وأوسع . ان الفن في اي بلد يزداد غني على غني بانفتاحه على المنبهات الخارجية ، وبوسع النقد ان يجد أرضاً خصبة بتمعنه في نتاثج هذi التبادل . اليكم هذا المثل الرائع : ما اكثر ما نستطيع ان نتعلمه عن اوروبا وامريكا من التقدير والتبجيل اللذين يغدقهما الادباء الفرنسيون على روايات ولم فوكنر . فعندمــا داهمت الفرنسيين فـــترة ضمور في تقاليدهم ، اتجهوا صوب العالم الجديد من أجل حقنة من الحيوية، ولم يكن تفاؤلنا الظاهري هو الذي لاح لهم شديد الواقعيــة في امريكا ، بل العنف الدفين الرهيب الذي يسيطر على مخيلة رواثيينا الطبيعيين كلهم تقريباً . وإنه لتناقض غريب أن تكون امريكـــا التي نجت حِتى الآن من أعنف ويلات الفاشية والحرب ، قــــد

تصورت العنف عـــلى نحو يؤثر في انفس الذين قاسوا الفظائـــع الوحشية من تلك الويلات .

ولكن اذ نعيد النظر الى امريكا بعيون الفرنسيين نكتشف ما الذي سعى المراجعون _ وجلهم من ذوي اللطف والميوعة _ إلى طمسه ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً في مجلاتنا السيارة: ذلك أن فوكنر ليس بالكاتب الذي يستهدف الاثارات الجوفاء ، بل انه وضع يديه على القوى الاساسية العاملة في تاريخنا ، ولا سيا التوترات الناجمة عن ظلمنا الاولي للزنوج . قد يغالي فوكنر ويهول في كتابته ، وقد يعمد الى الاساليب الملودرامية الرخيصة ، ولكن ذلك يجب الا يحجب عنا حقيقة ما أنجز . فان كنا نؤثر صورة اكثر اشراقاً ورواء عن أنفسنا ، فاننا نميل الى الوقوع في ذلك الإشكال الذي يتميز به الامريكيون ، وهو الانتقال من البراءة الى الفساد دون الحظوة بالنضج . وأعني بالنضج ذلك الذي يأتي الانسان عن معرفة الخير والشر كليهها .

انني إذ رجت أقترح للناقد المثالي مدارج اوسع فأوسع مـن الوعي والاهتمام ، انتقلت من مسؤوليته المركزية الى النص الذي امامه ، ومنهما إلى الوعي ببعض انواع الصراع الذي يعم العـالم كله في عصرنا . فعلينا الآن أن نعود ادراجنا الى حيث بدأنا ، الى وظيفة الناقد الأولى . يجب عليه أن يحكم على العمل الفني من حيث هو عمل فني . ولكنه اذ يعلم أن الشكل والمضمون لا ينفصل كلاها عن الآخر ، سيدرك واجبه نحوهما معاً . فالحكم على

الفن فعل جمالي واجتماعي معاً ، ولا بد من ان يكون كذلك ، وحس الناقد بالمسؤولية الاجتماعية يخلق فيه تعطشاً أعمق الى المعني. ليست هذه تلك المسألة الضيقة ، مسألة السياسة اليمينية المخطئة او السياسة اليسارية المصيبة. والقول المأثور في هذا الصدد جاء به ماركس في حكمه على بلزاك . كان بلزاك ملكياً ورجعياً كاثوليكياً ، فناصر القوى التي كان ماركس يقاومها اشد المقاومة. ومع ذلك فقد استطاع ماركس أن يدرك ان بلزاك ، مهما تكن آراؤه ، أفلح في رؤية الفساد المستشري في المجتمع الفرنسي من جراء المال ، فجعله ذلك أثقب المؤرخين نظراً لزمانه . ثم طور انجاز المبدأ الضمني في هذا الحكم، قائلاً: «كان أبو المأساة، اسخيلوس، وأبو الملهاة ، ارسطوفان ، كلاهما شاعرين لها مقولة معينة ... إلا انني اعتقد أن المقولة يجب ان تكون ضمنية في الحالة والفعـــل، دون صياغتها على نحو صريح ؛ فليس من شأن الشاعر أن يقدم للقارىء سلفاً الحل التاريخي المستقبل للصراع الذي يصفه ٥ .

للقارىء سلفا الخل التاريخي المستقبل للصراع الذي يصفه » .
إن الشاعر يصف اموراً كثيرة غير الصراع ، ولكن اذا انتفى الصراع فلن يبقى ثمة درامة تستوعب همنا . والطريقة التي يتبعها الفنان في تضمين الاحكام الاجتماعية واغراء الناقد على التأمل فيها قد نوضحها في المثالين التاليين . ظهر كتاب والس ستيفنز «افكار نظامية » Ideas of Order عام ١٩٣٥ . وحتى ذلك التاريخ كان نظامية » المعنى بالموسيقى انسجام «هرمونيوم» Harmonium قد عرف بديوانه الغني بالموسيقى انسجام «هرمونيوم» وفي النقد أي بما كان يسميه هو « بهرجة الشعر الجوهرية » . وفي النقد

ضعف رُيلم" به كلما واجهه كـاتب جديد ، وذلك أنـــه يعرّف الكتاب تعريفاً ضيقاً ، ثم يستمر في اطلاق ذلك التعريف على الكاتب ويجعله وسماً لازماً له . فــكان والس ستيفنز ُينعت بأنه « ظريفُ الشعر » ، وأنه ذواقــة ابيقوري « كثبج البحر يفعمه السحاب » ، وأنه شاعر وجد له دوراً يلعبه باكتشاف « ثلاث عشرة طريقة للنظر إلى دوري يغرد ، وأنه شبيه كريسيين ، الشخصية التي ابتدعها ، باستطعامه «الفاكهة الممتلئة الشهية الطيبة ». لقد كان ، والحق يقال ، هذه الأشياء الجيلة كلها . ولكن لم يستكشف أحد ، فها يبدو ، خياله الولاّد النشيط الذي كان سيدفع به ، وهو في منتصف العقد السادس من عمره ، إلى اقتحام الأرض الجديدة التي يشير اليها بصراحة لقبه الفلسفي . لقد كان هو ايضاً يستجيب على غراره الخاص لاضطراب التوازن الهائـــل الذي اجتاح كل ذهن مرهف عند قرارة الضائقة الاقتصادية التي اصابت امريكا والعالم . فأدرك أن « النظـام العنيف اضطراب وفوضي ، . او ، كما عبّر عن ذلك هوراس غريغوري بوضوح أتم : لقد دللت قصائد ستيفنز الجديدة على أنه ليس خبيراً بالظلال والدقائق فحسب ، بل انه 🗕 كهنري جيمس 🗕 مراقب مدرّب « للانحطاط الذي يعقب الاكتساب السريع للثروة والسلطة » .

ان الشعر الرمزي الذي ينظمه ستيفنز لا يتناول الامور عـــــلى شكل ظاهر مكشوف . واذا كانت له آراء في السياسة او المجتمع فهي فيما يبدو محافظة . ومع ذلك فانه في القصيدة الثانيــــة من

« افكار نظامية » ، المعنونة بـ « أنغام الأسى في فالس مرح » ، أعطى شابآ متمردآ مثلي حينئذ واجب توضيح فجـــاثي للعصر الملبَّد بالغيوم الذي نعيش فيه . فهذا اللون من « الوقفة برهة في وجه التشويش والفوضي » ، كما قال روبرت فروست ، هو مـــا ُيرجي من القصيدة ، وهو يصبح أحد مقاييس صدقها واصالتها . واول ما يدهش له المرء حالما يسمع اية قصيدة لستيفنز هو امتلاك الشاعر ناصية البلاغة ، مما يذكرنا بانه ، على خلاف شعراء « الإيماجية » (الصُورَية) ، ما زال ضارباً جذوره في أرض التقاليد التي تعود بنا من روبرت بريدجز الى ملتون . وفي هذه القصيدة نرى بلاغته في مقاطع يتألف كل منها من ثلاثة أبيات غير مقفاة ، وزنها على الاغلب من « الايامب » الخماسي Iambic Pentameter ، غير ان فيها العديد من الأبيات التي لا تتساوى أطوالهـا ، وهي تنعش شكل القصيدة ولا تصدّعه . والصراع الذي يتألف منه موضوعه هو الصراع بين عصر يحتضر وميلاد جديـــد ممكن خطر . وهو يوحي بذلك بوضع شخص يسميه « هُـُون » ، وهو من عشاق العزلة أمثال « ثورو » ، إزاء جماهير صاعدة من الناس في مجتمع لم يتخذ شكلاً بعد . غير أن رموزه المسيطرة أقل مباشرة: فهي «انغام الفالس» و «الظلال». فالموسيقي الـــتي أنهكت من التكرار تبدو لمستمعيها « خلواً من الظلال » ، وباعادة هذه العبارة «أنغام فالس كثيرة قد انتهت » إعادة بارعــة ، يقيم ستيفنز بواسطتها طرف التوازن الآخر من

أجل موسيقي أشد حركة تمتليء مرة اخرى بالظلال:

الحقيقة هي أنه لا بد من زمن يأتي لن نعود نبكي فيه الموسيقى التي هي صوت كثير دونما حركة .

سیأتی زمن لن یکون فیه الفالس ضرباً من الهوی ، ضرباً من هوی فاضح ، وخلواً من الظلال .

أنغام فالس كثيرة قد انتهت . ثم إن هناك « هون » ، نجي الجبال ، لم يكن هواه قط هوى الفالس ،

وهو ما وجد الشكل والنظام إلا في عزلة ، ولا رأى الأشكال قط في قدود الناس . اما الآن ، فقد تلاشت اشكاله لديه .

لا نظام في البحر او في الشمس . ضاع من الأشكال بريقها . وهناك هذه الجماهير الفجائية من الناس ، هذه السحب الفجائية من الوجوه والايدي ، كبت "هائل كثيف ، انطلق ، هذه الأصوات الصارخة في طلب ما لا تعرف ،

> إلا فى طلب السعادة دون ان تعلم كيف ، فارضة اشكالاً تعجز عن وصفها ، طالبة نظاماً يقصر عنه بيانها .

انغام فالس كثيرة قد انتهت . لكن الاشكال التي تصرخ هذه الأصوات من أجلها ، هذه ايضاً قد تكون من أشكال الهوى ، اشكال الهوى الكاشف .

انغام ٔ فالس كثيرة ٔ _ ملحمة الجحود والنكران تصدح مراراً وتعيد ، وقريباً ستدوم ويأتي شاك مطرب بموسيقى شكية .

فیوحد قدود الناس هذه فتلتمع اشکالهم من چدید بالحرکة ، والموسیقی ستکون کلها حرکة ، وستکون ملأی بالظلال .

ان الهبة الكبرى التي يقدمها الأدب لنا . هي توسيع حس

العيش فينا بدفعنا الى التأمل في عالم أفسح وأعرض . وهذا الحسّ ليس بالمقصور ابداً على زماننا ومكاننا . فان الذي يجعل فنون الماضي دوماً مليثة بكنوز لم 'تكتّشف هو ان كل عصر لا بد" له من اللجوء الى الماضي في طلب ما يشتهيه ، فيميل بذلك الى ان يصوغ الماضي ثانية على شاكلته . والمثل الاكبر على ذلك هــو شيكسبير . فمــا رآه القرن التاسع عشر في هاملت هو ما رآه كولريدج : صورة الفيلسوف المتسامي منهمكاً في تأمل نفسه . اما ما نراه نحن فهو صورة رجل تواشجت روابطه بمجتمعه على نحو لا يمكن فصلها ، كما نرى بايجاز في مشهد من المسرحية كان من عادة المخرجين في القرن التاسع عشر ان يحذفوه . وهذا المشهد هو في الفصل الرابع حيث يلتقي هاملت' ، وهو في طريقه الى انجلترة ، بأحد رؤساء جيش فرتنىراس . واذا الرئيس يتذمَّر مما تجره أوامره على تنفيذه :

> إذا أردت َ الصدق دون ما إضافة ، فاننا ذاهبون لكسب رقعة من الأرض ضيقة لا نفع منها سوى اسمها .

وإني لآنف ان أفلحها واقصى ما تدر خمسة دنانير .

وأثر هدا القول في نفس هاملت هو تعميق وعيه بالفارق بين وضع الرئيس ووضعه ، وبأن لديه ، اي هاملت ، كل الاسباب الداعية إلى الفعل ولكنه لا يستطيع أن يدفع نفسه الى العمل :

... ثمة امثلة تستحثني كثيفة كثافة الأرض: خذ مثلاً هذا الجيش اللجب يقوده امير رقيق حديث السن" ، له نفس كبرت بطموح علوي فراحت تسخر من مجهولات العواقب ، وتدفع بالجسد القلق المعر"ض للمنية الى تحدى الخطر والموت وقسمة الحظ ، ولو من أجل قشرة بيضة ! فالعظمة الحقة ليست في التحرك دونما سبب عظيم ، بل في إثارة النزاع العظيم حول هباءة إذا ما الشرف مُهدِّد بالأذى . فما موقفي إذن ، أنا الذي تُقتل أبي ولو ِّثت أمي ، واستفز عقلی ودمی ، ولا احرك ساكناً ، في حين ارى ، واخجلاه ، عشرين الف رجل على وشك الردى يسعون من أجل شهرة موهومة إلى قبورهم كأنها الفراش ، ويقتتلون من اجل بقعة لا تتسع لقتال عديدهم ولا فسحة فيها لضريح

عندما نسمع جون غيلغود يتلو هذه الأبيات ، نشعر بما أراد شیکسبیر أن یشعر به جمهوره : ضرورة انتقام هاملت . غـــیر اننا نضيف الى العبارة حسّنا الراهن بفقدان الطمأنينة ، وحاجتنا الى التزام القضايا العامــة في عصرنا المهدّد ، وحاجتنا كذلك الى الوثوق من أن القضايا الظاهرة هي القضايا الحقيقية ، واننا لم ُنخدع بالتزام قضايا ليست إلا « ورم السلم مع المال الكثير » . هناك بالطبع فارق أساسي بين استحضار كل ما في حياتك في ما تقرأ ، وبين إقحام قضايا موهومة في مسرحية من مسرحيات الماضي . فالذي انا بصدده انما هو مدى ما يستحضر الفن العظم من وعينا لانفسنا ككاثنات اجتماعية . وهذا مصدر اعتقادي بان الناقد المجيد لا تكمل عدته لحجابهة مهمته الا باتساع مدارج اهتمامه على أوسع نطاق ممكن . فأعظم ما يتعرض له الكاتب الناشيء اليوم من اغراء هو ظنه بأن على الفنان ، مــا دام العصر عـــلى هذا السوء والتردي ، أن يتهرب منه ، ويستعلي عليه ، ولا يقبل إلا شريعة نفسه . لقد ُكتب بعض الشعر الرومانسي الراثع بمثل هذه النزعة ، ولكنها لم تنتج يوماً شكلا من اشكال الدرامة او الملحمة الراثعة ، او شكلا من اشكال النثر الرفيــع . ومــع ذلك فإن

ء من ترجمتي لمسرحية «هاملت» ، دار مجلة شعر ، بيروت . ص ١٤٧ ــ ١٤٨ . (المترجم)

الواجب يفرض على الناقد أن يسلم بأن الفنان يكتب وفق ما تحتم عليه سجيته . ولكن على الناقد ، من أجل نقده ، أن ينخرط في عصره وينفصل عنه معاً . وهذه الصفة المزدوجة ، صفة الاستغراق في عصرنا وتجربته تجربة كاملة ، والقدرة في الوقت نفسه على وزنه بالنسبة الى العصور الاخرى ، هي ما يجب على الناقد أن يسعى جهده للتحلي به ، إذا رام إدراك الاعمال الفنية الستي تشتد بنا الحاجة اليها ، والمطالبة بها . وأنضج وظائف الناقد تكمن آخر الامر ، في هذا المطلب .

(1989)



اهمية الشعرا لممكنة

احمية الشعراطمكنة

مأرك فان دورك

يرغب الشعر في ان يكون ممتعاً : او يجب ان يكون كذلك ، وللشعر كل الحق في هذه الرغبة احتكاماً الى التقاليد ، فقد مرت فترات لم يكن فيها ما هو أعمق متعة من الشعر ، وإذا لم ينطبق هذا على فترتنا اليوم ، فلعل السبب فيه هو اننا فقدنا تلك الرغبة ، او اننا ، إن لم نفقد الرغبة ، فقدنا الصلة بالتراث والتقاليد . إن الحقيقة الراهنة فقدنا الصلة بالتراث والتقاليد . إن الحقيقة الراهنة كما أراها ، هي ان الشعب لا يعتبر الشعر ممتعاً او مهماً : ولكلتا الكلمتين مدلول واحد . والشعب هو الحكم ، رغم

كل توسلاتنا الى مــا هو وراءه او فوقه او دونه . لا توسل يجدي . فالشعر يجب ان يكون ممتعاً للشعب ، لا لغيره .

إذا لم يجده الشعب كذلك ، فلعل الذنب ذنبه : فلقد نسى كيف يقرأ . فالشعب ، لا الشاعر ، هو الذي فقد الصلة بالتراث والتقاليد . بيد أن من الخطر على الشعراء في أي زمان أن يتفوهوا بمثل هذ التهمة . ومع ذلك فإن هذه التهمة في هذا العصر معقولة لاننا نعتقد ، كما اننا غالباً ما نسمع ، ان الامية المتفشية قد انحطت بالأدب . واذا لم يكن الهدف إلا ان يستطيع الناس القراءة ، مهما يكن ما يقرأونه ، واذا أصبح انتاج الكلمة المطبوعة بالجملة تجارة ذوي النزعة الكلبية الذين يزدرون الجمهور وهو نفسه مصدر كسبهم ، فاننا لا نستطيع ان نتوقع مستقبلاً طيبـــاً للرفيع من الفكر والشعور . ولكن الشاعر المعاصر لا يستطيع الوقوف هنا . ان مهمته هي ما كان مهمة للشعراء في كل آن : وهي ان يفكر ً ويشعر على أعمق نحو ممكن ، وأن يفترض وجود أناس يسرهم ما يأتيــه من عميق الفكر والشعور . وخليق به ان يفترض ان هؤلاء الأناس أكثر من قلة _ والأمثل هو أن يفترض ان هؤلاء هم نحن جميعاً . وخير له ان لا يحصى عددهم ، في اول الامر على الاقل ، لأنه سيفرض حدوداً على نفسه إن فعل . وفي ذلك يقول امرسون في « يومياته » : « أراني دائمًا أنزعج كلما جعل الحديث امامي يدور حول جهل الناس وضرورة تكييف كتاباتنا وخطبنا العامة وفق أذهان الشعب . وما ذلك إلا تنطع وجهالة !

فالناس يعرفون ويعللون بقدر ما نعرف ونعلل . وليس أحد اسرع منهم إلى تبين العبقرية الرائعة والجزالة . وقد وجدت ان الذين يتقولون بهذا النفاق اكثر من غيرهم ، هم ممن لا يتعدون الفهم العادي المتوسط .. تذكر أن تعطش الناس إلى الحقيقة عظم . أما السبب في تثاؤبهم فهو انك خلو منها » .

اذا كان امرسون متفائلا ، فما علينا الا ان نذكر السمعة التي كان يتمتع بها إبان حياته . لقد كانت سمعة شعبية لا يناقضها أن ماثيو آرنولد وغيره من ارستقراطبي الفكر الشباب في أكسفورد ، في العقد الخامس من القرن الماضي ، كانوا يقولون إنهم لم يسمعوا في اي مكان آخر صوتاً جميلاً جهورياً كصوت هذا النبي الامريكي ، الذي كان يؤمن أن ما من إنسان إلا ويستطيـــع فهمـــه . لقد كانت فترة الجيل الذي سبق الحرب الاهلية فترة عجيبة . وقـــد وصفها لويس ممفورد بالعصر الذهبي وسمَّاها ف . أ . مــاتيسن بالنهضة .كانت فترة زخرت بأدباء يقولون روائع القول ويتغنون بروائع الاغاني ، ويريدون أن تسمعهم الجماهير والحشود . فولت ويتهان ، الذي لم يكن مخدوعاً بالامريكي العــادي ، كان رغم ذلك يخاطب الامريكي السوي ولا يستنكف من أجله عن الخوض في أنبل الموضوعات ، كموضوع الموت مثلاً . فيقول إن الشعب العظيم ينشد عن الموت قصائد عظيمة . وانطلق ينظم بعضها ــ انطلق واستمر طوال حياته ، إلى أن جاءت رائعتاه ، « مـــن المهد المهتز أبداً » و «حين أزهر الليلك في الباحة آخر مرة »

وهما تحملان الموت موضوعاً ، وبغيره لن تفقه الحيهاة حتى أعماقها . ولم اسمع قط أن ويتمان كان يعتقد أن أحداً لن يفهم شعره إلا بعض الاصدقاء والشعراء . لقدكان أبسط إيماناً واشمل ، وقد تحقق إيمانه .

كلما كان الشعر جيداً ، كانت مادة موضوعه جيدة _ صالحة للجميع ، دون أن يساوره قلق حول العدد . ولكــن لا أحسبنا اليوم نسمع ما فيه غناء عن مادة الشعر وموضوعاته. فالنقد أميل إلى تجاهل القضية كلها . فيندم الشعراء او يمدحون للغتهم ، كأنما اللغة هي الهدف وهي الغاية من فنهم . إن اللغة شيء جميل ، والبشر وحدهم يتمتعون بها . ولكنهم يتمتعون بها من أجل شيء يفوقها جمالًا ، وأعظم الشعراء هم من اتقنوا فهم ذلـــك . لم يظهر سيد للغة كشيكسبير: وقد كان بوسعة أن يفعل بها ما يشاء شيكسبير لأنه حكيم ، لانه يعطي عالم الناس قيمتــه الحقــة في كتاباته . وقد كان هذا هو السبب في ان الاغريق كادوا يعبدون هوميروس ، وانهم حفظوا أقواله عن ظهر قلب وإن لم يعرفوا شيئاً عن العالم الذي كتب عنه . وواقع الأمر ، بالطبــع ، هو انهم كانوا يعرفون الجزء الأهم من عالمه أي العـــالم الانساني . ولكونه كذلك لم يكن يختلف عن عالمهم . ثم إنهم وجـــدوا فيه محكماً للغة ، غير أنهم لم يحفلوا بذلك بقدر مـــا حفلوا بفهمـــة

لعواطف البشر ، وافكارهم ، وسخافاتهم . لقد راحوا يرقبون آخيل وهو يتعلم معنى الشرف ، واوديسيوس وهو يعود إلى اهله وموطنه ، ورأوا روح هكتور منعكسة في حب الذين هم حوله _ اعني أسرته ورفاقه ، واصدقاءه بين الآلهة . وقياساً على هذا ، ما الذي يقنع قارىء دانتي اليوم بأنه جدير بشهرته ؟ براعت اللفظية ، وروعة قوافيه وتراكيبه ؟ هذه بالطبع بعض السبب . ولكن الأهم ، في النهاية ، هو اتساع معرفته بالانسان ، وشفقته ، وقوة مشاعره ، وعدم الكلل في فكره ، وعمق بحيرة قلبه . ولولا هذه كلها لما كان الإ بارعاً وحسب ، ولما كان هوميروس إلا صخباً وعنفاً ، ولما كان شيكسبير إلا تلاحقاً صاخباً في المشاهد .

ولكن هؤلاء الثلاثة أعظم الشعراء، ولعل بعضكم يقول إنهم اعظم اعظم الشعراء طراً. وما الذي بوسعنا ان نتعلم منهم ؟ إنهم جد نائين عنا ، انهم من جبابرة الكمال ، وهم يُدرسون اكثر مما يُقرأون ، فهم تماثيل لا نستطيع الدنو إلا من قواعدها . لا أشك مطلقاً في أن واحداً منكم على الأقل يقول ذلك الآن . ولكنه الخطأ بعينه . فمن عرف عصرنا ان نعتقد اننا لا نستطيع التعلم من أعظم الامور . فهي ايست لنا . وهذا هو السبب في أن مناقشات الشعر اليوم ، حتى بين الذين يفرض فيهم الفهم والمعرفة ، تكاد لا تذكر فيها اسماء شيكسبير وهوميروس ودانتي ؛ وفي أن الشاعر يُعرق عصورون أن من سوء الذوق ان يكون الشعر وفي أن الكثيرين يتصورون أن من سوء الذوق ان يكون الشعر

ممتماً للناس . وقد غدا المضمون نفسه موضوعاً محرجاً ، يهرب منه المرء إلى الحديث عن وسائل التقنية ، والايقاع ، والصور ، والوقفة ، والابهام . لهذه كلها سحرها ، ولكنه سحر أقل شأناً من سحر الفن عندما تتوجه اليه المطالب القصوى النهائية . والمطلب الاخير هو أن يكون أميناً على ما عهد اليه به منذ أقدم الازمان ، فيعالج الحقيقة الانسانية ، ويعالجها على غرار أعمق حكمة وإثارة للمشاعر مما يفعل معظم الناس ، حتى وإن كانوا يعلمون — وفي امثل الحالات يعلمون جميعاً — بمحتوى هذه الحقيقة .

الشعر اليوم يعني الشعر الغنائي . إنه يعني القصيدة القصيرة . وهذه يمكن ان تبلغ مبلغ الروعة . ولكنها لن تبلغ أعظم الروعة . وهي على أروعها عندما يتحلى صاحبها بالحكمة وعمق الأحاسيس ، وعندما بتضح لنا أن بوسعه ، إذا دعا الأمر ، أن ينقل الينا إدراكه في أشكال أعقد ، أي أشكال القصة والدرامة . فالاغريق لم يغب عنهم قط أن الشعر الغنائي هو ثلث الشعر فقـط ، ولعله الثلث الأصغر . أما الموضوعات الكبرى فانها تعالج في القصة والمسرحية ذلك لأن عمل الشعر الأول هو عمل القصة _ أي رؤية الانسان متحركاً . ان الفلسفة والعلم يعطياننا معرفة بالبشر كتلة ً او جوهراً . وهل يتخيَّل بداية ً ووسطاً ونهــاية ، ولعله الشيء الوحيد الذي يستطيع تخيَّلها . أما الطبيعة فلا تفعل ذلك ، ولا الفلسفــة ولا العلم ، أما الشعر فلا بد له منه . ومحك الشاعر _ أي القصاص _

هو قدرته على اختتام القصة التي بدأها . فالبداية سهلة ، كما يعلم كل كاتب ناشىء . وحتى الوسط يختط لنفسه طريقاً . اما النهاية ، فلا بد لها من خبرة ونفاذ بصيرة . ويضاف اليها معرفة الشاعر ذينك الشكلين اللذين يتجلى فيهما المسلك الانساني في النهاية _ أي شكلا المأساة والملهاة .

المأساة والملهاة شكلان ، لا نصان . أو لعلها شكلان من أشكال النص . ولكن النص الذي ينصانه بعيد عن القول المبتذل بقدر ما يشتهي أشد الشعراء تعقيداً وحذلقة . فالشعر اليوم يحتقر المبتذلات ، وهو مصيب فيا يذهب اليه ويحسب الناس في فترتنا هذه أن النسابيح المتفيهقة و « الايجابيات » وتواشيح مدح الذات ، عسبون انها هي الشعر ، فيؤثرونها على الشعر الغامض الذي نظمه – غير اني أول من يفضل الشعر الغامض عليها : لأنه ، على الأقل ، ليس بالشعر الأجوف . لكني اؤكد أيضاً أنني اود لو ارى شيئاً أفضل من هذين معاً . اود لو أرى قصة ، واود لو أراها بعيدة الجذور في الرؤية الماساوية والرؤية الكوميديسة ، فهاتان الرؤيتان تشملان كل ما تجميع لدينا من معرفة حول المغزى من حياة الانسان .

ما طابت حياة الانسان يوماً كل الطيب ، ولن يعرف معنى هذا القول إلا الانسان . انه يعني شيئاً وراء النظرة التي ترى أن الدنيا ، في اية لحظة معينة ، شيء تافه حتى لخسير من فيها . والادب المعاصر ينفق من الوقت والجهد اكثر مما ينبغى لكى يثبت

بسَوق الأدلة والبراهين أن القرن العشرين ليس ما ظن بعض الناس أنه سيكون . وما الذي كانوا يظنون أنـــه سيكون ؟ الفردوس الأرضى ؟ الجنة نفسها ؟ فان كانوا قد ظنوا ذلك ، فقد كانوا أطفالاً ، والشعر ليس للأطفال . ولا الأطفال بقادرين على كتابته . إنه نتاج العَجْم الطويل والتجربة المرة الحلوة، مما لا يحق لنا توقعه من الأحداث سناً . نحن لا نتصور هوميروس فتي شاباً ، ولا دانتي ، ولا شيكسبير ، ولا سوفوكليس ، ولا ملتون ، ولا هاردي ، ولا يبتس . ولا تشوسر ــ الذي يبدو لنـــا في كل بيت نظمه كأنه قد ولد بعينين مسنتين متسائلتين ، وباللحية التي لا نستطيع ان نتصوره بدونهـــا . إن الشاعر العظيم يعرف الدنيا ، ويعرف كيف يعيش فيها ــ كما انه يعرف كيف لا يعيش فيها . ولن يدهشه إذا لم تصبح الدنيا جنة عدن ، او إذا عجز معظم سكانها عن بلوع مرتبة الملائكة . فكأنه كان يتوقع ذلك ، وهيأ نفسه له . اما الفكرة السائدة بأن الشاعر فتى چاهـــل ، في حيرة من امره ، كثير النشكي ، ففكرة أحدث جداً مما يحسب الكثير . فنى معظم الأزمان كان الناس يتصورون الشاعر شيخاً لقومه ـــ إنه هو الذي عاش من العمر أطوله ، ورأى من الحياة أكثر من غيره ، وهو الذي احتفظ صوته رغم ذلك بحلاوته وسحره . وقد شاهدنا في عصرنا هذا امثلة على ذلك : كتوماس هـاردي الذي بدأ ينظم الشعر في الخامسة والعشرين ، ولم يكف عن نظمه حتى ساعة موته وهو في الثامنة والثمانين؛ وولم بطلر ييتس الذي

اخذ عند كهولته يتحول الى الشاعر العظيم الذي اصبحه في النهاية ؟ وروبرت فروست الذي لم يسمع به احد حتى قارب الاربعين ، ثم جعل يكتب شعراً اجود كلما قضى عقداً جديداً من عمره . هذه الامثلة لدينا . ولما نزل نعتبر الشاعر امراً يعرف من الحياة اقل مما نعرف نحن ـ اقل ، وهو الذي كان يعتبر ، مند اقدم الازمان ، اغزر معرفة منا جميعاً !

الشاعر يعرف كيف يعيش في الدنيا وكيف لا يعيش. أي انه يجد الحياة الخيرة في المكان التي توجد فيه فعلاً _ اي في الذهن الذي يتخيلها ويؤمن بها . وذهن الانسان لا يرى عوالم فحسب بل يخلقها أيضاً ، والعوالم التي يخلقها ليست هنا . وهذا لا يعني انها عوالم وهمية 'تختلق للعزاء والسلوى . انها أجسم من العالم الذي نتحرك فيه كل يوم ، غير انها ليست هنا ، ولن يستطيع التحقق منها اولئك الذين يظنون ان هذا هو العــالم الموجود الوحيد . والذين يظنون ذلك إما مخدوعون او مخيَّبون ، وهم كذلك أبدا اما الشاعر فلا ُيخدع ، لأن له عينين حادتين . ولا هو ُيخيتُب لأنه لم يعان آمالاً كاذبة . فهو لم يحسب يوماً ان جنة السماء في المدن ـ او في الريف . انهـا حيث هي ، ولا يستطيع سوى الذهن الترحال اليها . لا ريب في ان شيكسبير كان يعرف انجلترا في زمانه خير معرفة ، ولكن ذهنه كان يتنقل في أماكن اخرى بحثاً عن أشخاص ، وقصص ، ومآس ، وملاه . فكان يرحل الى ذلك المكان الذي تعتبره اذهان الناس جميعهم موطناً لها ، ويعود

بأنباء تجعل هذا العالم يبدو غريباً أجنبياً _ كما هو لا بد باد للمخيلة الصارمة . إنه المكان الوحيد الذي توجد لنا فيه عناوين ، ولكنه ليس المكان الذي نحيا دائماً فيه . ولا حاجة بنا الى كرهه لان هذا صحيح . فدانتي ، عندما رحل الى السماء والجحيم ، اصطحب معه ذكرياته واستخدمها هناك . وهوميروس ، اذ عاد القهقرى بضعة قرون ، وجد أبطالاً _ وهذا ما كان ينشده ، ويعرف ان من العبث البحث عنه بين جيرانه . غير انه ، رغم ذلك ، لم يحتقر جيرانه . فهم لم يخذلوه قط ، لأنه لم يتوقع منهم يوماً اكثر مما بوسعهم ان يقدموا .

فالشعر ، بعبارة اخرى ، يسلم بأن العالم ليس فيه الكفاية من الخير لأفضل من فيه من الناس . ولكن جل ما يستطيع فعله من اجلهم هو ان يجعل منهم ابطالاً مأساويين او كوميديين ـ اي ان يظهرهم وقد غلبهم على امرهم ، عالم هم اسمى منه بكثير . وماذا لو كانوا هم الغالبين ؟ يسأل الشعر هذا السؤال ، ويعيده ويكرره ، ويقرر اخيراً ان احداً لن يملك جواباً عليه . فالشاعر انسان ايضاً ، يضحك ويبكي مع الآخرين . وما هو بإله فيعرف الجواب . بيد انه يعرف السؤال ، فيلقيه مرة إثر مرة على نحو بوحي بأن ورطة الانسان في غاية من الجلال . إن الانسان يبغي تغيير العالم ، ويعجز عنه . واذا حاول ذلك عاقبه العالم ، تماماً كما تفعل الجاذبية في جسده مهما يظن بأنه خفيف . فهاملت عبقري الذكاء ، ولكن عليه ان يموت كأي انسان آخر ، ولسبب

هو اعم الاسبـــاب : عجزه عن البقاء في وجه ازمته . ودون كيخوتي اعظم « جنتامان » نعرفه ، غير ان العالم لا يتحمل رجلاً يحاول ان يعلمه ان يكون غير ما هو . فالعالم ، ولا ريب ، مكان وعر قاسى القلب . . ولكن من البشر يستطيع ان ُ بِرَقِّقَ قَلْبُهِ ؟ جَوَابِ الشَّعْرِ هُو : لا احد ، لا احـــد بالمرَّة · فهو يقدم الملك لير ضحية على مذبح اللاتغير . لقد ادرك الملك لير ذلك ، ولكن بعـــد فوات الاوان . ولا استثناف لاحكام الدنيا التي تصر على الاستمرار وفق شروطها هي او تلقي بنـــا جميعاً في جحيم من الاضطراب والفوضى . وهذا لا يعني ان علينا ان نقول انها شيء حسن . إنها شيء مريع ، واذا لم تكن مريعة فهي عديمة المنطق . هذا ما تقوله المأساة والملهاة ، فتنقذان من الحطام خير آراثنا ، وهي الآراء الـتي اذا عبر عنها البعض اصبحوا ابطالاً . رغم الاخفاق والموت .

وماذا لو افلحوا ؟ انه سؤال عديم المعنى ، او احرى بنا ان نقول إننا نعجز عن تصور ما يعنيه ، ولا الشاعر يحاول ذلك . ماذا لو افلح سقراط في جعل الاثينيين كلهم يحسنون التفكير ؟ ماذا لو افلح المسيح في جعل اهل اورشليم كلهم على صورة الله؟ ماذا لو اقنع دون كيخوتي اسبانيا كلها بأن الفرسان اعمق حقيقة من التجار والرهبان ؟ ماذا لو طهر هاملت بلاد الدانمرك من خطيئتها ؟ ماذا لو وجد اوديب في اكتشاف الحقيقة حريته ؟ لو تحقق شيء من ذلك ؛ لما كان لدينا الآن الكتب التي يلعب فيها

هؤلاء ادوار الابطال . او ان كانت لدينا ، لما صدقناها . فنحن نصد قها لانها لا تكذب ولا تمو"ه في تقريرها عن العالم . اما تقريرها عن النفس الانسانية _ فتلك حكاية اخرى ، فهي لا تكذب ولا تمو"ه في ذلك ايضاً ، كأن تقلل من شأن الاخطار التي على النفس ان تتحملها ، او ان تنكر الشجاعة الفائقة التي تستثيرها في كل من يملكها حقاً . فالدنيا هي ما هي والنفس الانسانية هي ما هي . وكلتاهما تعيش مع الاخرى : رفيةتين بغير انسجام ، الا انها الرفيقتان الوحيدتان اللتان للشعر ان يرنو اليهها وهما تتلاشيان في أقصى منظور الحياة الطويل . والميزة النهائية التي بخدها في مؤلف « دون كيخوتي » هي انه وضعهما في منظور ، ومثلهما في منظور ، ومثلهما في منظور ، ومثلهما في رجلين هما سانكو بانذا ودون كيخوتي .

عظيمة هي أهمية الشعر الممكنة في اي زمن من الأزمان . ولم لا تكون عظيمة اليوم ؟ إنني لن استثني عصرنا ، وإن يكن ثمة من يستثنيه . والذين يفعلون ذلك هم الذين لا ينفكون يقولون ان الشعر هو القصائد القصيرة ، والذين حتى عندما يقولون هذا لا يدركون الروعة التي قد تبلغها القصيدة القصيرة – فبوسعها أن تكون درامية أيضاً ، بل وقصصية ؛ وبوسعها أن تتضمن مجاري للافكار وللأناس . والقصيدة القصيرة أجود في العصور التي تكون فيها القصيدة الطوياة أجود ، او على الأقل عندما توجد . فأشكال الأدب يعين بعضها بعضاً ، كما تفعل المأساة والملهاة فالمتان هما شكلا الفكر . وعندما يكون الفن الروائي جيداً ،

يتسنى للشعر أن يكون جيـــداً كذلــك ، والعكس بالعكس. والواقع ان الرواية شعر ، او كها قلت هنا ، الشعر قصة . وهذه الفكرة ليست لي ، كما تعلمون جميعاً . انها قديمة قدم ارسطو على أقل تقرير ، وكانت تسود كلما كان للشعر أهمية في حياة الناس . الحكايات او المسرحيات المنظومة دون غيرها ؟ كلا . فالقدماء عندما صنفوا الشعر إلى غنائي وملحمي ومسرحي ، لم يقصروا هذه الانواع على النظم ، وعلينا أن نحذر مثل هذا الخطأ . فما ندعوه اليوم بالرواية النثرية أمتع ما لدينا مــن شعر . ولو كان ارسطو حياً لاعتقد ذلك ، ولكان اهتمامنا بالرواية تبريراً لاعتقاده . وأفلامنا ، واقاصيصنا عن رعاة البقر ، ورواياتنا البوليسية ــ لعله سرفانتس كأنه أعظم شعراء زمانه في بلده ، كمعاصره شيكسبير . هذا رأيي فيه ، ولن يمنعني عن رأيي أنه كتب أروع كتبه نثراً . ولقد كان ناظاً ايضاً ، غير أنه لا بهمنا كناظم ، في حين ان قصيدته الهائلة الموسومة بـ « دون كيخوتي » هي من أمجاد العالم . وقد كتب شيكسبير شعراً ونثراً معاً _ وكان فها يبــــدو يكتب الاثنين سواء بسواء ، كأنما الحاجة وحدها تملي عليه أيهما يكتب . ونثره ، على خلاف نظم سرفانتس ، شيء رائع ، ولا أظـــن ان في الانجلىزية نثراً أجمل منه . ولكن المسألة ليست ذات بال .

فالأمر المهم في الحالتسين هو الرؤية: الرؤية، والمعرفة التي تدعمها. فحكمة هذين الرجلين هي التي تجعل من كليهما شاعراً. كما ان حكمة تولستوي ودوستويفسكي وتشيخوف هي التي تجعلنا نعتبرهم ـ اذ نجد في الأمر _ شعراء روسيا . أوليس ديكسنز شاعراً ؟ انظروا الى مشاعره ونشوته حين يتأمل الانسانية ويحركها . إنه من الكبار العظام ، ونحن ان اعتبرناه مجرد روائي واحد من ستماثة روائي انجليزي فقد غاب عنا الكثير . وأهمية الشعر الممكنة تتضمن امكان ظهور رجال كهؤلاء باستمرار ، ووجوب تكرمنا بالاعتراف بأنهم ينتمون الى أرفع الدرجات .

اما عدم اعترافنا بذلك فيعود إلى خطأ في تعليمنا الذي يفرق بين الأوليات . فنحن ندرس الأدب كأنه شيء قائم بذاته ، لا الأدب وحده ، بل الأدب الانجليزي _ بل الادب الامريكي ، سامحنا الله ! عندما يكون الادب الامريكي جيداً ، فهو أدب ، كالأدب الانجليزي او الاغريقي . وعند ما يكون الادب جيداً ، فهو جزء من كل ما نعرف . وهو ليس الجزء الأوحد، ، او الجزء الأفضل ، غير أنه جزء ولا ريب . وحقيق بنا أن نذكر ذلك . وهو أميل الى الجودة عندما لا يعده المجتمع الذي ينتجه ذلك . وهو أميل الى الجودة عندما لا يعده المجتمع الذي ينتجه كما لا يعد العلم ، او الرياضيات ، او الفلسفة او اللاهوت ، او السياسة ، او الاقتصاد ، او التاريخ ، مادة فكره الأولى . فادة الفكر الاولى في العصر العظيم هي الحياة والحقيقة ، او لعلها الفدالة والرحمة . ومهما يكن الأمر ، فانها شيء تخدمه الفنون ،

والدراسات كلها ، وتخدمه على النساوي . فقد امتاز الاغريق في الوقت نفسه بالشعر ، والفلسفة ، والعـــلم ، والرياضيات . ولم يكن ذلك فيها اعتقد ، مجرد مصادفة . لقد بر"زوا في كل منها لأنهم كانوا مبرزين في المواضيع الاخرى جميعــــاً ، ولانهم كانوا يؤمنون بأن كلا منها انما يدلل على رؤية هي الاولى والاهم من كل شيء . اي أن تعليمهم لم يكن اختصاصياً . فالفنون باجمعها لديهم فن واحد ، اسمه الحياة الخيرة . كما انهم لم يجعلوا الفنون الجميلة ، فنون الشعر والرسم والموسيقي والنحت ، فوق الفنــون العملية والذهنية . فأهمية الفنون لديهم لم تكن درجات لأنهـــم لم يجدوا فناً يستطيع الرجل الجاد عنه غني . فالنجار يصنع بيتاً ، والمنطقى يصنع قياساً منطقياً ، والشاعر يصنع قصيدة .كل يصنع ما يقدر عليه ، وبالتالي ما يتحتم عليه صنعه ، وما مــن احد يشك في الفائدة .

أما نحن فنتخصص ، واذا النتيجة المتناقضة هي ان أحداً لا يعلم يقينا ما الذي هو فاعله ! وحيثما تنعدم العلاقة ، تستحيل المقارنة . ما الفرق ، مثلا ، بين الشاعر والفيلسوف ، او بين الشاعر والعالم ؟ إننا لا نحسن تعيينه ، لأننا لا نعد هؤلاء الثلاثة فنانين . فلو كنا نرى بينهم هذه العلاقة من التشابه ، لرأينا ايضاً ما بينهم من فروق ، ولاستطعنا قياسها . غير أننا أميل الى الافتراض بان الفروق مطلقة . ولكن معنى هذا في آخر الامرانها فروق صغيرة جداً ، أو ان الثلاثة انفسهم صغار جداً .

وكثيراً ما نتحدث ، كما قلت آنفاً ، وكأن الشاعر صغير جداً . ولو علمنا ، او لو علم هو ، اي المجالات يعمل فيه متميزاً عن غيره من الناس ، لربما بان لنا اطول قامة . وكذلك لو علمنا انه يعمل في ذلك المجال لصالحنا ... للزيادة في معرفتنا ، وسعادتنا ، وحكمتنا .

للشاعر مادته ومهارته . وتزداد مهارته بازدیاد ادراکه لمادته . فاذا كان الشعر قد احرز اي تقــدم في عصرنا ــ اي في القرن العشرين _ وجب علينا ان نتساءل ما المادة الجديدة التي وجدها لموضوعه ؟ انا من الذين يقولون إن الشعر قد احرز تقدماً ، ولكنني لا اتفق والقائلين بان هذا التقدم مقصور على التقنية . ما اكثر ما كان الهم موجهاً نحو اساليب اللغة وقواعد اللفظ. هذا ما حدث عام ۱۷۹۸ عندما دعا وردزورث الشعراء الى استخدام لغة عامة الناس . غير ان وردزورث كان لديه ما يقوله في لغته الجديدة؛ بل إنه ، في الواقع ، كانت به حاجة الى هذه اللغة لكي يتسنَّى له الافصاح عن فكره وحسَّه . والوضع اليوم يشبه الوضع يومثذ . فمنذ بدء الاسلوب الجديد عام ١٩١٢ ـ إذا صح " لنا ان نؤرخ نهضة معينة جديدة لهذا العام ـ جاءتنا مادة جديدة ، واغلب الظن ان المادة تفسّر الاسلوب . وحيثًا نرسل البصر في تلك الآونة ، نجد شعراء يكتشفون ، او يكتشفون من جديد ، شيئاً جديراً بأن يقال. لقد عادت السخرية Irony ، وعاد حسّ المأساة ، وكذلك حسّ الملهاة ، وحسّ الخطيئة . فاستخرج ادغر لي ماسترز الانثولوجية

الاغريقية ، وراح عزرا باوند يغترف من شعر اوروبا وآسيا القديم وحاول [. آ. روبنسون من جديد فن القصة العسير . ولئن يكن ت . س . اليوت قد قام بمحاولات تجريبية في شعر المقاطع والشعر الحر ، وذلك امر من الاهمية بمكان ، فإن الأهم هو انه استعاد للشعر مادة الدين، التي غابت عن الشعر طويلاً حتى كاد يفقدها. وكيف نعلل المتعة الغريبــة التي نجدها في مسـرحياته الشعريـــة! أبشعرها ؟ لا أظن ذلك . أغلب الظن ان السر كامن في اهتمامه الجاد" ببعض افكار البشرية وأقدمها ـكالاستشهاد والخلاص . اما كيف أتى هذه الافكار ، فأمر ٌ آخر ، غير وارد هنا . اما الواردهنا، فهو انه عالجها فعلاً ، وبذلك جعل الشعر للناس امراً أمتع وذا شأن اكبر . ولئن يقولوا إنهم لا يعرفون ما ترمي اليه قصائده ، فإنهم لا يتحدثون عنها كأنها تدور حول لا شيء . انهـــا تدور حول شيء ما ولا ريب ، كما يتحتم على الشعر في كل زمان . واذا لم يفعل روبرت فروست شيئاً آخر ، فقد اكتشف لنـــا أيوب من جديد ، وجعل زوجته تقول في «قناع العقل » :

أيوب يقول لا يحسبن احد ان الارض ستغدو مكاناً يسهل على الانسان فيه ان يخلص روحه . فلو لم تكن مكاناً عسيراً لخلاص روحه ، ميدان تجربة يتيح له تجريب نفسه ليجد إن كان فيه خير" ما ،

لكانت خلواً من المعنى . وإلاً فليأت ملكوت الساء ونخلص في الحال منها !

في هذا نبرة الشعر العظيم ، حيث الشعر لا يتجزأ عن الموضوع الذي وجده فروست . لقد وجده حيث كان في انتظاره ، كما ينتظر العالم الانسان الذي سيتبينه اي انسان ، واي شاعر . فليس في الشاعر ما هو اجل شأنا من انه إنسان . قد لا يعلم في النهاية اكثر مما يعلم الناس جميعا ، ولكن الذي يعلمه قد اتقن علمه ، ويُحن نعلمه ، ويُحن نعلمه ، ويحن نعلمه ، ويحن نعلمه ، هو ان العالم مكان قاس يعيش الانسان فيه مهما كلف الامر ، بيد ان الكلفة ليست باهظة إلا لاولئك الذين يخطئون الظن فيحسبون بيد ان العالم هو الجنة ، او انه احرى به ان يكونها .

(1401)

الفن الدرامي فيالمثعر

الفن الدامي فيالشعر

هورُلاك معريغوري

عندما اخذت أهيتيء موضوع المحاضرة الي سألقيها عليكم الآن ، لقيت ما يغريني على تحويلها الى ذلك اللون من الحديث الذي جرت العادة على القائه في أفنية المعاهد العلمية في مثل هذا الوقت من السنة . انها نهاية السنة الدراسية ، وفناء الكلية جيل ، والهواء دافيء . لقد خرج الطلاب من صفوفهم ، وهذا الجيل الجديد يجاس عند قدمي الضيف المحاضر . وذهن الضيف المحاضر . يملؤه الجنون . لعل الأفضل ان أسمي ما يملأ ذهنه حساً الجنون . لعل الأفضل ان أسمي ما يملأ ذهنه حساً عنيفاً لا جنوناً ، غير ان النزعة التي تساوره

فيها شيء من الجنة: انها رغبة ناضجة ، لكنها جامحة ، في إسداء النصح _ رغبة في التحليق في أجواء البلاغة والحديث عن شؤون العالم . وهذا الحديث غالباً ما يتخذ شكل تخطب الجامعة الوداعية _ وهو شكل نعرفه جميعاً ، شكل القصيدة النثرية التي تروح ، في توق ورهبة ، تعدد لنا الأخطاء التي ارتكبت في الماضي ، وتوضّح للجيل الناشيء السبيل إلى تجنبها في المستقبل . وها انا أنذركم بأنني قاومت هذا الإغراء . لن اتحدث عن وها انا أنذركم بأنني قاومت هذا الإغراء . لن اتحدث عن إني لن اذكركم بأن الحياة «شريط سينائي» شديد الشبه بد «سير الزمن» (۱) إن موضوعي لا يتعلق بالحكم ، بل بالعنصر الدرامي الذي يدخل الشعر .

ربما كان ما اريد قوله اليوم في غير حينه ومكانه . ارچو ان يكون كذلك . فالبحث في الشعر الذي نود قراءته اكثر من مرة هو دائماً في حينه وفي غير حينه معاً . وهو ينتمي الى اللحظة التي نقرأه فيها والى ما وراءها والى ما هو ابعد منها . وموضوعي للفن الدرامي في الشعر _ قد يصلح لاحدى اماسي الشتاء كها يصلح لأصيل يوم من ايام ايار (مايو) ، ولكنه على كل حال يلائم سلسلة محاضرات «هوبوود» . كان آفري هوبوود كاتباً

 ⁽۱) عنوان سلسلة شهيرة من الافلام التسجياية الامريكية ، كان فيها استعراض منظم لأحداث العالم . وقد توقفت هذه السلسلة عن الظهور منذ بضع سنوات .

مسرحياً دون ان يدعي بأنه كاتب درامي . غير انه كتب مسرحيات هائلة الرواج . فقد تمستك باحدى خصال الفن الدرامي : فتجنب البلادة ، واختار الملودرامة التي تعتمد الغموض موضوعاً لصنعته . وحقق شيئاً يندر ان يحققه اديب مهما يكن نوعه ، فأقام مؤسسة لمنفعة الاجيال اللاحقة من الادباء الناشئين ، ممن يكتبون المسرحية ، والشعر ، والرواية ، والنقد ، وفنون النثر الاخرى .

إن موضوعي ينسجم كذلك والميل السائد اليوم الى إحياء الدرامة الشعرية . فنذ خمسين سنة كانت امكانية وجود درامــة شعرية معاصرة تبدو امراً بعيداً . اما اليوم ، فها هي امامنــا . وحتى مسرحيات الشاعر وليم بطلر ييتس (مع انــه مُنح جائزة نوبل لكتابتها) لا تبدو اليوم فاشلة كها كانت تبدو فيها مضى . ولكن موضوعي ليس استعراض المسرحية الشعرية ، وتمثيلها الحــالي ، وتقدمها في السنين الخسين الأخيرة ، وتفاصيل منجزاتها ، وآمالها وإخفاقاتها .

تكره القصيدة الجيدة البلادة بقدر ما تكره الطبيعة الفراغ او يكره الذكاء الدماغ الأجوف . وحتى القصائد « الرديئة الجيدة » التي يذكرها جورج اورويل في مقاله عن رد يارد كبلنغ تتجنب البلادة على نحو ملحوظ . فقصائد كبلنغ « الرديئة الجيدة » ، التي كان يسميها بالنظم ، بقيت عالقة في ذاكرة جيلين اثنين على الأقل . ولست ادري الى متى ستظل باقية . فوراء هذه القصائد ذكاء وثاب ، وذهن نشيط ، وادراك لحقائق الوجود المادي . وهذه مزايا

ليس من اليسير وضعها جانباً. كان ذكي النكتة، وعبارته، «هذا جميل، ولكن هل هو فن؟ « ليست مجرد براعة في الكلام. وفي ابياته عن «آلهـة عناوين الدفاتر » هيّ عنواناً لروايـة اولدس هكسلي « ما اجمل العالم الجديد » فيه سخرية اشد وقعاً من اي من كتابات هكسلي. وتتحلى قصائده بالفن الملودرامي الذي يصدم القارىء فينبهه. وقد كثف قصة قصيرة عنيفة لا تنسى (قصة تستبق الاقتصاد الذي نجده في نثر همنغواي) في اربعة مقاطـع قصيرة من قصيدة «داني ديفر»، وثمة اليوم احتمال ان يذكـر همنغواي في المستقبل بأنه كبلنغ امريكي.

لقد كانت قصائد كبلنغ حميلة شعواء على ما كان يسمى في زمانه بالمشاعر والأحاسيس الرقيقة . والفضل في ابتداع ونستون تشرتشل عبارة: « الدم والكدج ، والدموع ، والعرق » التي قالها في اثناء الحرب العالمية الثانية انما يعود الى رأي كبلنع في الرجولة والبطولة . فكبلنغ محافظ كبير نصب نفسه الناقد الاول لبريطانيا المحافظة . واذ يعيد المرء قراءة شعره البوم ، يجد فيه استاذاً من اساتذة الصنعة يتعمد اللافن ، أشبه برجل حذق تلاوة ما يكتب مرة واحدة ثم نسيانه (كانت لأسرته صلات مع الماقبل الرفائيليين ، وكان في حداثته شديد الحذلقة في الأحاديث الفنية العابرة) ، ولنقل انه كان يتفنن في إخفاء فنه . لقد حظي برقى وجائية تأتيه طائعة يبصر فيها الحقيقة الحرفية الضارية التي ينطوي عليها عالم تسيره دوافع القوة والسيطرة . وكان يؤمن ينطوي عليها عالم تسيره دوافع القوة والسيطرة . وكان يؤمن

بالقوة ، ويؤمن باستقامة الامبراطورية البريطانية وصوابها ، ولم يجد محيداً عن ان يكشف كشفاً درامياً عن مصادر جبروتها – في الحرب وفي التضحية بالرجال ، ورؤاه لا تختلف في كثير عن رؤى الذين يكتبون عن الجرائم – أي كتاب الروايات البوليسية « المثيرة » – فان هناك شيئاً من صلة رحم رومانسية بين كبلنغ وبين خالق شخصية « شرلوك هولمز » ، ولقاء اتعابه لم ينل رتبة « شاعر البلاط » ، بل نال دخلاً كبيراً من كتاباته .

حسبنا إذن هذا القدر عن عنصر الملودرامة الذي دخل الشعر «الرديء الجيد» الذي لا يذكره فخراً الا الاقلون ، ولا ينساه الأكثرون الا بصعوبة . ولكن مــا شأن الفن الدرامي في الشعر الذي يفضله ؟ لا شك اننا نعلم مدى الأثر العميق الذي تركه هذا الفن في الشعر الالنزابيثي ، وان لم يتل من على خشبة المسرح . ونحن كذلك نعلم ما اكثر السونتات الشيكسبيرية التي ترجىء ما فيها من حلول واحكام ومتناقضات وكنايات ، الى ان نبلغ البيتين الاخيرين من أبياتها الاربعة عشر . وأوضح ما يسع المرء قوله عن شيكسبير ـــ والتعليقات الغائمة التكهنية عنه وعن كتاباته لا تحصى ــ هو اننا نجد عناصر فنه الدرامي في طيات شعره الغنائي. ففي العديد من سونتاته ، عندما ندنو من نهايتها ، نكون في انتظار وقعة السكّين ، او قل انسدال ستار الفصل الخامس . ونحن نعـــلم ايضاً ان شيكسبير هيأ المسرح للكثير من الشعر الذي نظم من بعده . لن افصل هذه الناحية من شيكسبير ، لان الناقد يكاد يستطيع ان

يثبت اي امر يشاء باتخاذ شيكسبير مثلاً له، ولست ابغي هنا ان اضيف فصلا آخر الى الكمية الهائلة من التحليلات الشيكسبيرية التي تملأ ركناً شاسعاً من المكتبات الجامعية . ان قصدي اشد تواضعاً، ويتجه نحو غاية اخرى . انما انا اذكره لأن الشواهد التي يقدمها لنا ظاهرة للعيان ، ولأن الغالبية منا تحفظ ابياتاً من سونتاته تضرب امثالا على الفن الدرامي .

بوسعي ان أستمر فأقول إن في بيان « دَنَ » الميتافيزيقي عناصر درامية قوية ، وان شاعراً ملحمياً اخلاقياً كملتون كتب مسرحية « آلام شمشون » Samson Agonistes ، وإن « بوب » وهو في الاصل شاعر حكمي » ويتمتع ايضاً بعين واذن كلتاهما عجيبة الإرهاف ، كتب « رسالة إلى الدكتور آربئنوت » _ تلك الترجمة الذاتية الشعرية العجيبة _ بمهارة درامية كبيرة . غير انني لن اخوض في بحث هذه الامثلة التي تتصل بموضوعي ، وسأقصر كلامي على نواح اقل بروزاً لنا ، أللهم باستثناء الذين اوقفوا حياتهم على دراسة الشعر الانجلزي .

استميحكم العذر لاهتمامي الخاص بهدا الموضوع . وسوف اتناوله من وجهتي نظر اثنتين منفصلتين . الاولى هي وجهة نظر شاعر فلسفي لم يتمكن من خلق مسرحية قابلة للاخراج على المسرح . ولكي يحقق بعض مبتغاه الدرامي ، نظم درامة ملحمية تدعى و السلالات ، The Dynasts . ولم يعلل نفسه قط بان هذه المسرحية يمكن اخراجها يوماً ما في احد مسارح شارع

ه شافتسبري » او « هايماركت » او « برودواي » . فقد كتبها لتقرأ . اما معالجتي الثانية فسوف نكون من ناحية لا تبعد كثيراً عن مشهد القصة البوليسية ، وسأظهر كيف ان عناصرها الدرامية قد خلفت آثارها في الشعر المعاصر .

۲

لست ادري على اي نطاق يقرأ شعر توماس هاردي اليوم . اغلب الظن انه يتمتع بمنزلة رفيعة . وهو شاعر الشعراء اكثر منه شاعر النقاد ، ولعله عسير القراءة على الذين لا يشاطرونه عمق منظوره التاريخي . وفي الكثير من النقد المألوف اليوم انصرف الناس عن الخيال التاريخي ، ولكن لا ريب في انه سيعود ثانية . فنحن إذ نتحول من طراز الى آخر ، كثيراً ما يدهشنا وصول ضيف لم يكن ليخطر لنا في بال ، وما ذلك الضيف إلا الماضي وقد لبس قناعاً لم نتبينه .

في الظاهر ، وفي الظاهر فقط ، يبدو هاردي شاعراً ثقيل الحركة ، قليل الحسن . ولا ننكر ان البعض من صفاته لا يمكن ان يعوض عن مزايا موسيقية معينة يتميز بها شعر معاصره العظيم وليم بطلر ييتس . غير انه يملك ضرباً خاصاً من السيطرة على عدد من الاشكال الغنائية . فالقارىء ينهمك عادة بما يروم هاردي قوله بحيث لا

تستجيب الاذن الى براعته الغنائية ، ثم ان ما يروم قوله ، يلبس في الأغلب لبوس الخشونة والجهامة . فالسلوى التي يهيؤها لقرائه لا تأتيهم بغير مشقة . ان شعره من نوع لا يحظى بأحسن التقدير إلا من قراء تخطوا الخامسة والعشرين من عمرهم . ولما اراد أن يخط دفاعاً عن رأيه في طبيعة الكينونة ، استشهد ببيت من ابياته و إن تكن لنا طريق إلى الأفضل ، فهي تطالبنا بنظرة ملية إلى الأسوأ » _ وهذا قول يضع هاردي على صلة تامة بحالة الكينونة التي نواجهها اليوم في منتصف القرن العشرين . وقدد وصف وضعه بأنه وضع يحتم « استقصاء الحقيقة » .

فاذا ما عنينا بما يتصل بمناسبتنا هذه وموضوعنا هذا ، نجد ان الخليق بتمعننا هو أن قصائده الغنائية كانت في جوهرها قصائد درامية وان مجموعته « نقد الظروف » كانت في معظمها منولوجات درامية كتبها شاعر فلسفي . (وهنا اود ان اقول بين قوسين ان الفرق الاهم بين الشاعر والفيلسوف هو فرق الوسيلة المستخدمة من اجل غاية ما . قليلون هم الفلاسفة الذين كتبوا شعراً رائعاً ، لان لغة النثر الفلسفي هي غير لغة الشعر . وهذا هو الفرق كله ، وهو فرق يلتبس احياناً على عدد من خيرة النقاد) . في كتابة «نقد الظروف» يلتبس احياناً على عدد من خيرة النقاد) . في كتابة «نقد الظروف» كان هم هاردي تقديم معتقداته في شكل درامي ، واذا اقتضى الامر تطرف الى الملودرامة . وقصيدته التي تخطر ببالي بهذا الصدد هي « زوجة القادم الجديد » ، حيث يكتشف شاب ساذج انه قد تزوج من بغي ، وختامها هذه الابيات :

لياتئذ سمع في الماء ارتطام شيء يقع من على جدار المرسى الوحل : واذ راحوا يبحثون ، في اعمق مكان وجدوه والسراطين تجثم على وجهه .

قد يجد البعض نهاية هذه القصيدة أوضح مما ينبغي . وانا نفسي افضل امثلة اخرى ، لعلها اقل شهرة ، من فن هاردي الدرامي الذي لا تبدو عليه سياء الفن الدرامي المتعمد . ففي القصيدة التالية نجد استعالا للتناقض يفاجئنا بدراميته :

> انظر في مرآتي واتأمل بشرتي المتغضنة فأقول : « رباه ، ليت قلبي مثلها قد تغضن! » .

لكنت عندئذ لا تقلقني قلوب ما عادت تضطرم لي ، فأترقب وحيداً راحتي الاخيرة هادىء النفس والبال .

ولكن الزمان إمعاناً في كيده ، يسرق منى بعضى ، و'يبقى على بعضى ،

وفي المساء يهز هيكلي الهش بخفَقَات الظهيرة .

وهذه قصيدة والوراثة التي تنطوي على فن يخفيه الشاعر كما فعل في القصيدة السابقة :

> انا وجه العائلة :
> يفنى الجسد وابقى ،
> لأبرز الخصال والأثر
> من دهر الى دهر
> طافراً من مكان الى مكان فوق موانع النسيان .

اما السمة الموروثة من السنين التي تزدري في اللفتة والصوت والعين ، نصيب الانسان من الحياة _ فتلك هي انا : ما يخلد في الانسان ما يخلد في الانسان ولا يأبه لدعوة الفناء .

وثمة قصيدة قصيرة اخرى عنوانها ﴿ مقعد الحديقة ﴾ ، أخف

حركة من القصائد التي قرأتها ، توضح وجهاً آخر من فن هاردي الدرامي :

أخضره السابق ، الآن ازرقُ واه ٍ، وأرجله الراسخة فيا مضى تغور ؛ سينهار قريباً عن غفلة منه . سينهار قريباً عن غفلة ً منه .

وفي الليل حين تسود" الورود الحمر . يعود الذين جلسوا يوماً عليه ؛ صف" طويل من الجالسين ، صف" طويل من الجالسين .

بهم لن ينهار المقعد ابداً ، لا الشتاء يجمدهم ، ولا الفيضان يغرقهم ، لأنهم في خفة النسيم العلوي ، في خفة النسيم العلوي هم !

وبهذه القصيدة أبلغ ما يشبه الفجوة الكبيرة بين وجهتي نظري في الفن الدرامي في الشعر الحديث غير أنني لا اعتقد ان الشقة بينهما على هذا البعد . فهذه القصيدة نفسها تخطو خطوة في

اتجاه ذلك اللون من الرواية الذي يشمل حكــايات الغموض ، واقاصيص الاشباح ، وقصص الجرائم والمجرمين ، والقصص التي تتضمن فعلاً رمزي المعنى يتعدى العقـــدة والحدث . وفي بعض هذه القصص يظل الغموض على ما هو ، عن قصد من المؤلف . حَرَّد هاملت من غوامضه التي يطلعنا علبها شيكسبير ، وامح ُ الاطياف والساحرات من وعي مكبث، فلا يبقى لدينا الا القليل فها عدا مريضين مضطجعين على سرير المحلل النفسي في عيادة لا تبعد كثيراً عن أحد شوارع نيويورك . لقد فقدا كيانهما الفوقي ، بل صلتهما الرمزية بالحياة . انهما في طريقهما إلى « الشفاء » . ولسوف يسر كليهـا بعد « الشفاء » أن يروي قصة حياته ، غير أن حياتهما تصبح أقلُّ تعبيراً عما كانت مــن قبل ، وهي انمـــا تعكس بوضوح الملاحظات والحواشي التي دونها المحلل النفسي في دفتره ..

٣

عن هذا الطريق أصل الى عنصر خاص مـن عناصر الفـن الدرامي دخل الشعر المعاصر عن طريق الرواية . اننا نصف بعض الشعراء بأنهم شعراء الشعراء . ولكن مـن هم روائيو الشعراء وقصاصوهم ؟ انهم هرمن ملفل ، وجوزيف كنراد ، وهـنري

جيمس ، وبروست ، وسير آرثر كونان دويل ، واندريه جيد ، والقديس اوغسطين (في «اعترافاته») وتوماس مان ، وكذلك محام اسكتلندي يدعى وليم رافهيد ،كان صديقاً لجيمس وكنراد ، وكتب عدة مجموعات من المقالات حول الجريمة . واذ نعيد النظر في هذه القائمة ، فاننا نتساءل : هل يعنى الشعراء بالجريمة عسن اصرار ، ونزق ، وشذوذ ؟ كلا . فهم في ذلك لا يختلفون عن سوية الناس . فالجريمة غداء دائم للادب ، على أرفع مستوياته وأحطها _ وهي كذلك غذاء للشعر الدرامي . فسقوط الانسان موضوع خطير يشغل كل ذهن : وفيه يكشف عن حالة الكينونة البشرية .

ولكن ، لنعد الى الروائيسين الذين يقرؤهم شعراء منتصف القرن هذا . في كل منهم يجابة القارىء ناحية رمزية من نواحي الحياة ، ناحية لا تستثني وجود الشر . ولا حاجة بي الى تعداد كتبهم ، غير أن غوامض الخير والشر موجودة في « المزيفون » لجيد كما توجد في « المشارك سراً » لكنراد ؛ وكذلك في « دورة اللولب » لجيمس ، و « فيلكس كرول » لتومساس مسان ، و « ذكريات الزمن الضائع » لبروست ، ودراسة ولسيم رافهيد عن « الشاس برودي » الذي قال حين وقف أمام المشنقة : « هل الموت الا قفزة في الظلام ؟ » كان برودي النموذج الحي لرواية روبرت لويس ستيفنسن « الدكتور جيكل والمستر هايد » . لواية روبرت لويس ستيفنسن « الدكتور جيكل والمستر هايد » .

بقوة درامية ، النوازع الثنائية نحو الخير والشر . ولن تكون اية قضية من قضايا انفصام الشخصية (السكيزوفرينية) الا امراً باهتاً اذا قيست بقضية برودي . لقد كان رافهيد كجيمس وكنراد ، مفكراً أخلاقياً ، فزاد من كلفينيته الاسكتلندية بسخرية سوداء مريرة . وهو نادراً ما يعظ . فبعد الكشف عن اعماق موضوعه ، يترك الأمر لنا . فخيرة الاخلاقيين من المفكرين لا يسفون الى كتابة الافتتاحيات الا فيا ندر : ان شغلهم الشاغل هو الفعل والحدث وكل ما يشبه الحياة الانسانية نفسها .

ولما كان الشعر ، كما نعرفه ، يعتمد انتقاء الألفاط والاقتصاد بها ، فلا بد ان الفعل الدرامي ضمن القصيدة يخضع للقواعد نفسها . والفعل الدرامي لا يمتد امتداد مسرحية تستغرق ساعتين او ثلاثا ، بل يضغط ويكشف ، ويعمل طاقته عن طريق التشبيه ، والتناقض Paradox ، والنكتة ، والايقاع ، والقافية ـ وغير ذلك من معتمدات الفن الشعري ـ غير ان هذه كلها ليست إلا امورا تتعلق بتعليم الشعر . إنها لغة المدرسة التي تقتضيها الحاجة أحيانا ، ولكنها ليست العناصر الجوهرية الباقية في الشعر . وما قلته قبيل لحظات ما هو إلا إشارة الى الطريقة التي تتحول الكناية فيها من رواية الى شعر .

والسؤال التالي الذي ينجم عن هذا الرأي هو: لماذا لا نرى الشعراء الذين يتمتعون بقدرة إيحاثية فـاثقة في الفن الدرامي في الشعر، يكتبون مسرحيات ناجحة ؟ في عصرنا لم ينجح إلا اليوت

وبيتس بعض النجاح ــ والأول أكثر من الثاني ــ في تحريـــل فنهما الدرامي في الشعر الى فن آخر . ولم يكن الجهد في كلتـــا الحالتين چهد أيام او أسابيع او أشهر ، بل جهد سنوات عديدة . ليس الجواب معقداً كما قد يلوح لأول وهلة : إن محاولة الفنان الاستمرار بتشبيه رمزي للحياة طوال مسرحية بكاملها، واعطاءها طبيعة ذلك الواقع نفسه الذي ننشده في قراءة الشعر ، انما هي فن يختلف اختلافاً بيناً عن فن الشعر - بقـــدر ما يختلف فن الرواية النثرية عنه . بيد ان هـــذا لا يمنعنا عن التمتـــع بتمثيل المسرحيات التي اقتبسها ييتس عن سوفوكليس، او اچتماع شمل العائلة The Family Reunion او ﴿ حِفلة الكوكتيلِ ﴾ لأليوت . فإذا قارنا أيا منها بمسرحية أونيل وشهوة في ظلال الدردار ، Desire under the Elms سطراً ، نجدها أبرع كتابة منها ، ومع ذلك فـان مسرحية اونيل أفضل من الاخريات على خشبة المسرح ، ولا يتضاءل الشبه بينها وبين الحياة . ولئن تحدثت عن غوامض أخرى ، فان السبب في نجاح مسرحية اونيل ليس من الغوامض في شيء (١) .

 ⁽١) اغلب الظن أن الكاتب هنا يشير الى موضوع هذه المسرحية . فهي تدور
 حول علاقة آثمة بين شاب وزوجة ابيه الصبية ، مع عنف كثير في العاطفة
 والعقل .

ما زلت اعتقد أن من الانصاف أن تسألوني سؤالاً آخر: عندما اتحدث عن فن درامي في الشعر ، لماذا انتقى من الأمثلة كل ما يتعامى عن فرحة الحياة ، وجمال الارض والسماء ؟ هذه ولا ربب موجردة وجود أوجه الواقع الأخرى ، وهي تكميّل المشاهد التي اعطيتكم اياها ؛ إنها في الكثير من الطفولات الهنيئة ؛ وهي أيضـــاً چزء من چنة عدن ــ في حين انني آثرت الحديث معظم الوقت عن الافعى . والسبب هو ان المرء لا يرى الجنــة رؤية واضحة بغير الافعى ــ والكثيرون من مواطــنى ، بحسن طويتهم ، حاولوا طردهـــا من العـــالم ، وما أحسبهم نجحوا في محاولتهم . فالافعي مخلوق شديد التعقيد ، خطير الشأن . إنها في الغرب رمز الشر"، ووثيقة الصلة بمسرحيتنا الدينية الكبرى : أعنى سقوط الانسان ، والبعث بعد السقوط . فمنذ خمسين سنة او أكثر ، كدنا في أمريكا او ــ ما دمنا چزءاً من اوروبا الغربية ، نجزم باننا قضينا على الافعى بابتكارات العلم . غير ان بعض الشعراء ، ممن لم يكونوا على خصام خاص مع العلم ، لم يجزموا بذلك _ وها نحن اليوم يساورنا الشك في ذلك مثلما ساورهم .

كثير من شعراء اليوم يتفقون وتوماس هاردي على ان « الادب الصرف » يشمل الدين « بمعناه الجوهري اللاتزمتي ، لأن الشعر والدين يتماسان . . »

إن الفعل الانساني وفعل القوى التي هي أعلى وأحط من كل ما هو إنساني ، هما العنصران الدراميان الأساسيان في الشعر . وحين يدركهما المرء في أقصى طرفيهما ، الأفضل والأسوأ ، فانه يعرف بالمعنى الاصلي الاول – دون شوائب اقترانات الملودرامة الحديثة العهد – في مسرحيات « الاسرار » او مسرحيات « المعجزات » .

والآن ، إذ آتي الى الفقرة الأخيرة من محاضرتي هذه ، أحد انني كدت أفي بالوعد الذي وعدتكم به في مطلع المحاضرة . يقيناً لقد ذكرت أخطاء ارتكبتها اجيال سالفة ، وهي أخطاء يمتد عهدها ، فيا أعلم ، الى يوم كان آدم في الجنة . غير أنني لن أتوقع من هذا الجيل او الجيل التالي تصحيحاً لها .

(1907)

مسرحیات القرون الوسطی فی الاقطار الاوروبیة ، ومواضیعها دینیة مستقاة
 من الانجیل و « العهد القدیم » . (المترجم)

فهرس المحتويات

المسهمون في هذا الك	الكتاب .		•	•		Y
تقديم		•	•	•	•	1
الأدب والايمان بالحيا	ل حياة	•	•	•		14
נו	روبرت مورس	رفت				
الأدب في عصر العلم . مك	 مكس ايستمن	•	•	•	•	٤١
الأدب والرأي هذ	هنري هازلٿ	•	•		•	٦٧
الشَّعَرُ كلغة بدائية .	 جون کرو رانس		•	•	•	4.
الطريقة الحديثة في الأ			•	•	•	117

١٤٧	•		•	•	زيف الواقعية ،
					سترثرز بيرت
140		•			مسؤولية الأديب
					ج . دونالد آدامز
190	•				مسؤوليات الناقد
					ف . ۱ . ماثیسن
440		•	•	• ′	اهمية الشعر الممكنة
					مارك فان دورن
720	•		•	•	الفن الدرامي في الشعر .
					هو د اس غریغو د ی

